

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»
Институт музыкального и художественного образования
Кафедра художественного образования

**ДИЗАЙН УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО ПРЕДМЕТУ
«ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ»
ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗОСТУДИИ ПРИ УралГАХУ**

Выпускная квалификационная работа

Квалификационная работа
допущена к защите
Зав. кафедрой

_____

Руководитель ОПОП

_____

Исполнитель:
Мальшева Анна Викторовна
обучающийся БЭ-42 группы

_____

Научный руководитель:
Чинцова Маргарита
Константиновна,
доцент кафедры
художественного образования

_____

Екатеринбург 2016

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ СИТУАЦИИ	6
1.1. Анализ ситуации	6
1.2. Общие требования к оформлению книжных изданий.....	10
1.3. Анализ аналогов.....	22
1.4. Портрет потребителя	36
ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ.....	38
2.1. Описание концепции	38
2.2. Описание формального решения	42
2.2.1. Оформление обложки и авантитула.....	42
2.2.2. Оформление содержания и шмуцтитлов.....	49
2.2.3. Оформление книжного блока	56
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	70
ПРИЛОЖЕНИЕ	73
Приложение 1	73
Приложение 2.....	75

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время выпускается большое количество учебных пособий и материалов по различным дисциплинам, в том числе творческим. Многие из выпускаемых пособий остаются незамеченными, не вызывают интереса у читателей, редко используются на практике и забываются.

Актуальность художественно-творческого проекта обусловлена необходимостью создания конкурентоспособного полиграфического издания, способного привлечь читателей и стать незаменимым помощником в изучении учебной дисциплины. Основой создания качественного издания в полиграфии является грамотное и интересное графическое оформление. Дизайн полиграфического издания должен соответствовать идее, заключенной в книгу, а также оказывать располагающее, заинтересовывающее читателей воздействие и формировать положительное восприятие.

Издание, содержащее в себе актуальный теоретический материал по учебному предмету, а также включающее в себя дидактический аппарат (контрольные вопросы, примеры, упражнения, творческие задания, тесты) для самоконтроля учащихся, называется учебным пособием. Учебное пособие разрабатывается с целью его использования как основного учебного материала на занятиях в образовательных учреждениях, так и для самостоятельного изучения и освоения теоретического и практического материала в рамках дисциплины. Дизайн учебного пособия, наряду с доступно изложенным текстовым материалом, играют важную роль в передаче теоретического и практического опыта учащимся. Композиционно грамотное, современное оригинальное оформление делает издание привлекательным для учащихся, пробуждает интерес к внимательному изучению изложенного материала, а также позитивно влияет на желание заниматься творческой деятельностью.

Учебный предмет «Основы изобразительной грамотности» занимает важное место в комплексе предметов предпрофессиональных программ по изобразительному искусству и художественному творчеству. Он является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства. Изучение данного предмета позволит детям приобрести начальные навыки практической художественной деятельности. Учебное пособие по предмету «Основы изобразительной грамотности» содержит большое количество наглядного материала, что значительно улучшает восприятие детьми текстовой части пособия и значительно облегчает изучение данной дисциплины.

Цель художественно-творческого проекта: разработать проект уникального образно-графического оформления учебного пособия для изостудии при УралГАХУ.

Объект художественно-творческого проекта: учебное пособие по предмету «Основы изобразительной грамотности».

Предмет художественно-творческого проекта: технология создания дизайна учебного пособия.

Задачами художественно-творческого проекта являются:

- 1) изучить научную литературу по проектной теме;
- 2) изучить аналоги оформления книг и учебных пособий;
- 3) обосновать концептуальную сторону проекта;
- 4) разработать макет обложки учебного пособия;
- 5) разработать несколько макетов страниц учебного пособия;
- 6) подготовить макет к печати (препресс);
- 7) печать оригинал-макета.

Ключевые слова: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, ДЕТИ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН, ТИПОГРАФИКА, МАКЕТ, ОБЛОЖКА, ШМУЦТИТУЛ, ВЕРСТКА, МОДУЛЬНАЯ СЕТКА, ИЛЛЮСТРАЦИЯ, ПЕЧАТЬ.

Для достижения цели и задач художественно-творческого проекта использовался комплекс следующих **методов**:

- *теоретических*: изучение литературы по типографике, особенностям верстки и дизайну книгопечатной продукции, сравнение и анализ аналогов, синтез проектных проблем, поиск стилового и концептуального решения;
- *эмпирических*: беседа с заказчиком, изучение передового опыта, макетирование, эскизирование, художественная визуализация.

Технические средства, используемые в процессе выполнения проекта: персональный компьютер с операционной системой Microsoft Windows 7 Professional 64-bit, сканер HP Scanjet G2710, фотоаппарат Canon EOS 6D, дигитайзер Wacom Bamboo Pen CTL-470.

Программное обеспечение:

- Adobe Photoshop;
- Adobe InDesign;
- Corel Painter.

Практическая значимость проекта заключается в возможности использования материалов художественно-творческого проекта в качестве основного учебного материала на занятиях по дисциплине «Основы изобразительной грамотности» в изостудии при УралГАХУ. Дипломная работа носит прикладной характер и может быть использована в различных профильных образовательных учреждениях для улучшения качества обучения учащихся.

Структура работы: выпускная квалификационная работа содержит 80 страниц, 35 рисунков, введение, две главы, заключение, библиографический список, состоящий из 32 использованных источников, приложения.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ СИТУАЦИИ

1.1. Анализ ситуации

В настоящее время учебное пособие является одним из основных средств, активно применяемых в процессе обучения детей. Учебное пособие разрабатывается для изостудии, являющейся подразделением Уральского государственного архитектурно-художественного университета. В изостудии реализуется образовательная программа для детей и подростков по направлению «Изобразительное искусство». В рамках данной образовательной программы изучается дисциплина «Основы изобразительной грамотности», целью которой является приобретение учащимися начальных умений и навыков практической художественной деятельности. Наряду с аудиторными занятиями, в процессе обучения детей художественному творчеству необходимо использовать большое количество наглядного материала и учебных пособий с описанием художественных приемов для эффективного понимания и усвоения основ изобразительной грамотности не только на аудиторных занятиях, но и в процессе самостоятельной подготовки.

На занятиях по предмету «Основы изобразительной грамотности» учащиеся знакомятся с различными графическими и живописными материалами, учатся выполнять работы в технике гуаши, акварели, темпера, акриле, карандаше, туши на бумаге и на холсте. В процессе обучения у детей формируется понимание предметно-пространственных художественных методов, которое достигается посредством выполнения работ в жанрах натюрморта и пейзажа. В изостудии проводятся аудиторные практические занятия и различные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. В настоящее время в изостудии при Уральском государственном архитектурно-художественном университете нет регламентированного учебника или учебного пособия, которое учащиеся могли бы использовать в процессе обучения. Потому появилась необходимость создания учебного

пособия по данному предмету, ответственность за оформление которого ложится на дизайнера-оформителя. Грамотный подход дизайнера к разработке макета учебника способствует его популярности среди детей.

Основываясь на определении, указанном в ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения», учебное пособие – «это учебно-теоретическое издание, официально утвержденное в качестве данного вида издания, соответствующее учебной программе, частично или полностью заменяющее или дополняющее учебник. Каждый раздел учебного пособия сопровождается контрольными вопросами и/или заданиями обучающего характера, призванными помочь в освоении знаний по дисциплине».

В соответствии с понятиями, указанными в ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения», разрабатываемое учебное пособие по дисциплине «Основы изобразительной грамотности» является неперiodическим однотоmным книжным изданием для детей и подростков, которое содержит в себе сведения прикладного характера, изложенных в удобной форме для изучения и преподавания. Непериодическое однотоmное книжное учебное пособие представляет собой издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала объемом свыше 48 страниц любого формата в обложке или переплете. Учебное пособие используется как вспомогательное средство для овладения учебной дисциплиной или практической деятельностью и выпускается для читателей до 17 лет. Издание, выпускающееся для детей и подростков, отличается особым художественным и полиграфическим оформлением и включает в себя изобразительные материалы в помощь изучению дисциплины.

Основы изобразительной грамотности как дисциплина имеет творческую направленность, потому разрабатываемое оформление для учебного пособия должно быть соответствующим и отражать суть предмета.

Дизайн учебного пособия по основам изобразительной грамотности разрабатывается в соответствии техническими условиями создания детской учебной литературы, а также с учетом современных тенденций в области

полиграфического дизайна. При разработке учебного пособия также учитываются психологические особенности учащихся дополнительного предпрофессионального художественного образования.

Актуальные для настоящего времени теоретические и наглядные материалы, содержащиеся в учебном пособии, должны быть скомпонованы и оформлены в соответствии с композиционными принципами, которые являются залогом успешного восприятия и освоения материала. От того, насколько эффективно и профессионально выполнено художественное оформление, во многом зависит отношение детей к учебному пособию. Одной из основных проблем снижения заинтересованности учащихся к учебному пособию является неинтересное и несовременное оформление. Многие из предложенных в настоящее время учебных пособий по изобразительному искусству и основам изобразительной грамотности не способны удержать внимание детей и их интерес к изучению изложенного материала, что, как следствие, влечет за собой снижение использования пособий и эффективности обучения.

При разработке визуального образа книжного издания необходимо учесть, что он не должен противоречить содержанию, а должен поддерживать и дополнять изложенный материал, заинтересовывать учащихся, вызывать в них желание продолжать заниматься творчеством и развивать собственные художественные навыки. Создание индивидуального стиля оформления и грамотный выбор материалов придает книге эстетичный внешний вид и усиливает желание потребителя использовать издание в процессе обучения.

Учебное пособие должно содержать в себе:

- дизайн-концепцию, отражающую основной замысел проектной работы и объясняющую концептуальные принципы и приемы решения проектных задач;

- обложку, способную привлечь внимание потенциального пользователя пособия, и отражающую основной замысел издания.
- макет страниц, в котором верстка имеет 5-6 сеток;
- набор шрифтового оформления, в состав которого входят несколько гармонично сочетающихся шрифтов для оформления основного текста, примечаний, заголовков и прочих текстовых элементов;
- качественные тематические иллюстрации, помогающие лучше понять изложенный материал, демонстрирующие процесс творческой деятельности либо конечный результат;
- хорошую цветопередачу;
- описательные и пояснительные тексты по темам;
- деление на разделы и удобную навигацию для ориентировки в тексте.

Разрабатываемое учебное пособие является книжным изданием, а значит должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к изданиям такого типа.

1.2. Общие требования к оформлению книжных изданий

Главный принцип книжного дизайна – это единство оформления и содержания книги. Задача дизайнера, работающего над разработкой оформления книги, состоит в том, чтобы формальное решение оформления не становилось важнее текста и не искажало его восприятие. Ян Чихольд, знаменитый европейский типограф, дизайнер, преподаватель и писатель XX века, в своей работе «Облик книги» говорит о том, что: «Художник-оформитель книги может усилить наслаждение от чтения хорошей литературы, если выберет самый подходящий к содержанию шрифт и спроектирует красивую удобочитаемую страницу с хорошим интерлиньяжем, не слишком большими пробелами, гармонично уравновешенными полями, подходящим кеглем заголовков и по-настоящему красивым, заманчивым и гармонирующим с типографикой текста титульным листом» [31].

При создании оригинал-макета учебного пособия для детей рекомендуется учитывать специфику разработки детских книжных изданий. Технические требования к оформлению учебного пособия для детей и подростков, определяются в Ост 29.127-2002 «Издания книжные и журнальные для детей и подростков. Общие технические условия». Соблюдение конструктивных требований, обеспечивающих единство технической и информационной совместимости, увеличивают вероятность создания удобного в применении учебного пособия. При проектировании обложки, модульной сетки, выборе материалов, графических элементов и шрифтового оформления дизайнеру необходимо помнить об обеспечении удобочитаемости текста с целью предупреждения отрицательного воздействия процесса чтения на здоровье читателя.

В обязанности дизайнера книг входит оформление не только внутреннего страничного блока, но и всех составляющих книжного издания.

Примерная конструкция книги содержит в себе обложку, корешок, форзац, титульный лист, контртитул, линии трехсторонней обрезки.

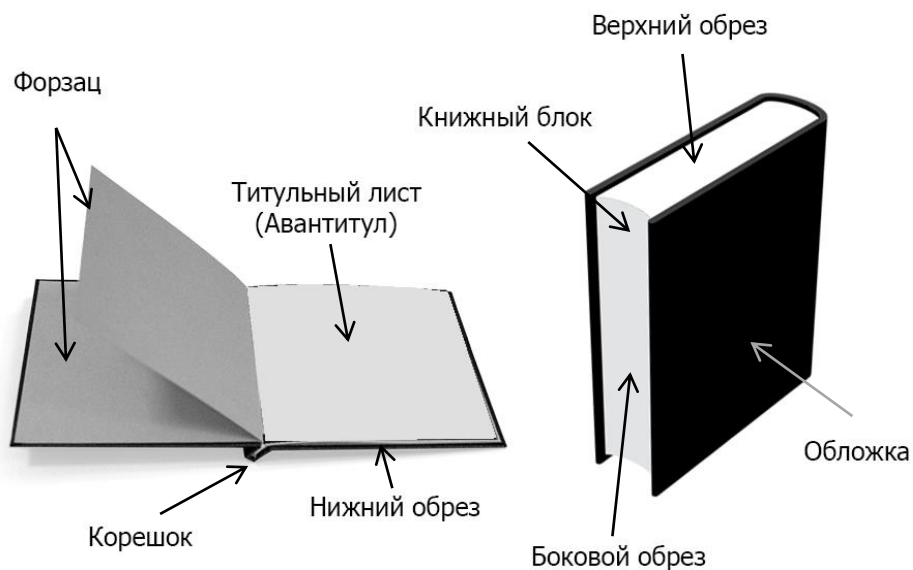

Рис. 1.2.1. Строение книги

Одним из важнейших компонентов строения книги является обложка, которая выступает защитой книжного блока от повреждений. Также обложка – это то, на что первое обращает внимание любой потребитель. Именно обложка книги производит первое впечатление и во многом предопределяет судьбу всего издания – либо заинтересует потенциального потребителя, либо останется незамеченной. Обложку в основном изготавливают из плотной бумаги или мягкого картона, на котором размещаются главные сведения о книге – название, сведения об авторе, издательство и другие, в зависимости от вида книжного издания. Обложка, которая выполнена из более твердых материалов, называется переплетом. Изготовление книги в обложке из плотной бумаги или мягкого картона обойдется значительно дешевле, чем в твердом переплете. На оборотной стороне обложки чаще всего располагается аннотация к книге, сведения об авторе либо изображение, продолжающее общее оформление обложного блока. Общее оформление и иллюстрации обложки разрабатывается дизайнерами или художниками. При разработке макета для обложки используются композиционные и рекламные принципы,

основанные на современных тенденциях в области полиграфического дела. Обложка должна гармонично сочетаться с остальным оформлением книги и не противоречить внутреннему содержанию и общему замыслу издания.

В настоящее время дизайнеры и изготовители книг часто прибегают к такому элементу книжного оформления как суперобложка. Суперобложкой называется дополнительная обложка, которая надевается поверх основного переплета и несет в себе дополнительные защитные и рекламные функции. Чаще всего суперобложку изготавливают из прочной бумаги, которую часто дополнительно покрывают синтетической пленкой или лаком для придания глянцевого и повышения прочности.

Форзацем называется сфальцованная бумажная заготовка, подходящая под формат необрезанного книжного блока. Форзац используется для соединения книжного блока с обложкой, который одновременно так же несет в себе декоративную функцию, скрывая места крепления переплета. Дизайнеры по-разному относятся к форзацу. Некоторые дизайнеры оставляют его нетронутым, используя однотонную заливку, а другие помещают на форзаце тематические изображения, узоры, вспомогательную информацию в виде формул, дат, правил и т.п. Форзац отсутствует в книгах, изготовленных без переплета, в таких книгах форзац заменяет задняя часть обложки.

Титульный лист, или авантитул представляет собой начальную страницу книги, прикрепленную к форзацу, на которой указывается название, фамилия и инициалы автора, издательство, место и год издания. Титульный лист должен соответствовать остальному оформлению книги, так как является неотъемлемой частью издания и, своего рода, его вступлением. Оформление титульного листа создается, основываясь на параметрах страницы и расположения полосы набора остальной книги. Титульный лист должен соответствовать фреймам остальных страниц, иначе он будет выбиваться из общей композиции. Задача дизайнера – создать грамотно скомпонованный, соответствующий внутреннему содержанию и

оформлению, титульный лист, так, чтобы он не выглядел скудно и отрешенно по сравнению с остальными страницами. Титульный лист должен стать достойной первой страницей издания, который будет «приветствовать» читателя. При оформлении изданий часто используют и контртитул, который располагается на соседней с титулом странице, и может содержать в себе какое-либо изображение, подходящее под тематику книги, или портрет автора.

Следом за титульным листом располагается страница с выходными сведениями, которые закреплены в ГОСТ Р 7.0.4. – 2006 «Издания. Выходные сведения». Так, в соответствии с ГОСТ, выходные данные учебного пособия должны содержать:

- индексы УДК (универсальная десятичная классификация) и ББК (библиотечно-библиографическая классификация);
- авторский знак, присваиваемый редактором;
- библиографическое описание издания со строгим соблюдением порядка его оформления;
- аннотация к книге, состоящая из двух абзацев;
- знак охраны авторского права, правообладатель и год публикации издания;
- международный стандартный номер книги (ISBN) [11].

После страницы с выходными сведениями, в зависимости от типа издания, могут находиться содержание, обращение автора к читателю, введение или какое-либо подходящее изображение, после чего следует основная часть, в которой изложены теоретические и практические материалы. Для оформления страниц книжного блока дизайнеру необходимо создать постраничный оригинал-макет. Весь процесс подготовки оригинал-макета к последующей печати называют допечатной подготовкой, или препрессом.

Процесс подготовки оригинал-макета состоит из этапов:

- подготовки и систематизации текста, иллюстраций;

- выбора шрифтового оформления;
- создания вариативных компоновок элементов модульной сетки;
- верстки макета;
- печати оригинал-макета.

Подготовкой иллюстраций для пособия могут заниматься разные люди: это могут быть как художники-оформители, дизайнеры, так и авторы текста. Изображения, используемые при оформлении книжных изданий, могут быть получены с помощью сканирования рисунков, выполненных в традиционных материалах, созданы с помощью средств векторной и растровой графики и фототехники. Художники и дизайнеры часто рисуют иллюстрации, отражающие внутреннее содержание книги, для создания оригинального и уникального оформления издания. При выборе иллюстраций для книги необходимо учитывать их качество, так как изображения низкого разрешения, помещенные в книгу, резко ухудшат общее впечатление и понизят интерес потребителей к изданию.

Текст для пособия, включающий в себя аннотацию, содержание, введение, основные учебные материалы, задания и примечания, создается авторами-составителями, распределяется на главы и подразделы и систематизируется. В современном оформлении печатной продукции применяют деление разделов книги посредством использования специальной титульной страницы раздела, который называется шмуцтитлом. После систематизации материала и проверки текста редактором, материалы передаются дизайнеру-оформителю для верстки. Дизайнер подбирает подходящее под общий замысел шрифтовое оформление текста.

Под шрифтовым оформлением текста понимается комплекс параметров, определяющих удобочитаемость издания. Текст считается удобочитаемым, если при чтении не развивается зрительное утомление. На удобочитаемость влияют: кегль, емкость шрифта, определяющаяся количеством знаков, помещающихся в строке заданного формата, увеличение интерлиньяжа, длина строки, группа шрифта, гарнитура и ее начертание.

Шрифтовое оформление должно быть выбрано разумно, с учетом всех особенностей использования пособия в реальной жизни. Данное пособие разрабатывается как одно из основных средств, используемых в процессе обучения, потому подразумевается его частое использование на аудиторных занятиях и в процессе самоподготовки. Для оформления основного текста не допускаются различные акцидентные, гротескные и рукописные шрифты, так как это сильно усложнит восприятие текста, снизит эффективность изложенной информации и создаст большое напряжение для глаз.

Шрифтовое оформление заголовка не регламентируется, однако рекомендуется композиционно выделять начало главы, заголовок, раздел или подпункты интервалом перед начальной строкой, инициалом или особым шрифтовым оформлением для того, чтобы заголовок не сливался с остальным текстом.

Кеглем в полиграфии называется условный размер шрифта, выраженный в пунктах, который равен 0,353 мм. Для оформления основного текста для детских изданий рекомендуется использовать кегль не менее 11 пунктов и не менее 10 пунктов для дополнительного. Для основного текста в детских учебных изданиях не следует применять цветные краски, многоколонный набор, выворотку текста, определяющуюся как инверсное начертание шрифта на черном, сером или цветном фоне, а также интерлиньяж меньше 1,5 пунктов, так как такие шрифтовые характеристики затрудняют процесс восприятия информации. Под интерлиньяжем в полиграфическом деле понимают расстояние между нижними выносными элементами знаков верхней строки и верхними выносными элементами знаков нижней строки, которое измеряется в пунктах. При оформлении текста допускается колоночное расположение текста, если расстояние между колонками не менее 9 мм, при наличии разделительной линии — не менее 6 мм. Для оформления дополнительного текста допускается применение цветных красок и выворотки шрифта. Рекомендуемый комплекс параметров для дополнительного текста: шрифты нормального полужирного прямого

начертания кеглем не менее 10 пунктов с увеличением интерлиньяжа на 2 и более пунктов и оптической плотностью выворотки не менее 50%.

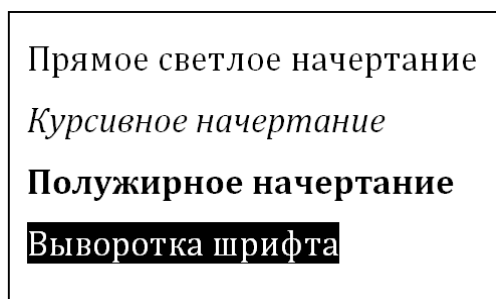

Рис.1.2.2. Примеры начертания шрифта.

После систематизации текстового и иллюстративного материала и выбора шрифтового оформления, дизайнеру необходимо выбрать подходящий формат издания. Форматом издания считается размер длины и ширины книжного блока после трехсторонней обрезки. Выбранный формат должен соответствовать проектной ситуации и целевой аудитории. Для проектирования модульных сеток и верстки выбирается формат с учетом того, что напечатанные страницы будут подвержены трехсторонней обрезке, после которой размер ширины и высоты изделия сократится на несколько миллиметров.

Основные форматы книжных изданий с указанием обрезки закреплены в ГОСТ 5773-90 «Издания книжные и журнальные. Форматы» и приведены в рис.1.2.3. Долей листа называется занимаемая страницей часть целого листа, размеры которого указаны в первой колонке. Размеры листа бумаги могут отличаться в зависимости от производителя. При выборе формата следует учитывать возрастные особенности потенциального потребителя. Слишком большие, тяжелые, широкие книги будут вызывать у детей трудности при их использовании.

Самыми удобными в использовании считаются книги форматом 3:2 и 4:3. Также следует учитывать не только соотношение сторон книг, но и их размер. К примеру, книги шире 25 сантиметров проблематично положить в школьный рюкзак или сумку, трудно хранить на полке. Потому уже при

выборе формата дизайнеру необходимо учесть, как сделать пособие удобным в использовании, ношении и хранении в повседневной жизни.

Печатная бумага (см) и доля листа	Издание после обрезки (мм)	Печатная бумага (см) и доля листа	Издание после обрезки (мм)
Основные		60 X 90/32	107 X 140
84 X 108/8	265 X 410	60 X 84/32	100 X 140
70 X 108/8	265 X 340	Дополнительные	
70 X 100/8	245 X 340	60 X 100/8	245 X 290
60 X 90/8	220 X 290		
60 X 84/8	205 X 290	84 X 100/16	205 X 240
		60 X 100/16	145 X 240
84 X 108/16	205 X 260	84 X 90/16	205 X 215
70 X 100/16	170 X 240	60 X 70/16	145 X 165
70 X 108/16	170 X 260	70 X 84/16	170 X 200
70 X 90/16	170 X 215		
60 X 90/16	145 X 215	84 X 100/32	120 X 200
60 X 84/16	145 X 200	84 X 90/32	107 X 200
		80 X 100/32	120 X 190
84 X 108/32	130 X 200	Для малоформатных изданий	
70 X 108/32	130 X 165	84 X 108/64	100 X 125
70 X 100/32	120 X 165	70 X 100/64	82 X 102
70 X 90/32	107 X 165	70 X 108/64	82 X 125
75 X 90/32	107 X 177		

Рис. 1.2.3. Форматы книжных изданий по ГОСТ 5773-90.

После определения формата издания дизайнер переходит к процессу создания модульной сетки, в которой задаются места размещения текста, иллюстраций, заголовков, строк, колонцифр и других элементов, а также определяются расстояния между ними. Модульная сетка представляет собой систему вертикальных и горизонтальных непечатаемых линий, разделяющих страницу.

Разработка макета страниц начинается с эскиза, который позволяет примерно оценить окончательный вид расположения элементов, и который впоследствии прорабатывается дизайнером. При разработке макета страницы дизайнер размещает элементы по спроектированной модульной сетке, которые впоследствии образуют особый блок, называемый фрейм. В издательских системах фреймом считается область на странице, которая содержит текст или графику. Для достижения удобочитаемости текста в детском пособии при выборе пропорций текстового фрейма рекомендуется учитывать, что длина строки не должна превышать 50-60 символов. Иллюстративные блоки в детских пособиях ограничиваются соответствующими им текстовыми блоками или полями страницы. Полями

называется пространство от фрейма до края бумаги, оно определяется дизайнером в зависимости от формата страниц и последующего переплета. В зависимости от вида и типа издания при разработке макетов страниц разрабатывается несколько видов модульных сеток, которые создают единообразное шрифтовое и иллюстративное оформление книги.

Скомпонованные модульные сетки подвергаются процессу верстки, благодаря которому созданные страницы приобретают законченный вид. При верстке полиграфического издания следует соблюдать несколько принципов, таких как единообразие и приводность. Единообразной называют верстку, которая обеспечивает одинаковый вид всех полос издания с одинаковыми элементами. Данный принцип определяет, что все одинаковые элементы страниц должны быть равны между собой. Однотипно оформляются отбивки всех заголовков и подзаголовков различных рангов, примечания, сноски, подписи, колонтитулы и прочие элементы, что обеспечивает целостность оформления страниц.

Следует учитывать и другой принцип верстки – приводность, который означает полное совпадение общих размеров четных и нечетных полос. При верстке текста дизайнеру необходимо следить за начертанием, кеглем, отступами абзацев, оформлением дефисов, тире и кавычек, переносом слов, лишними пробелами, висячими строками, интерлиньяжем. Весь текст должен быть строго вымерен в соответствии с разработанным макетом и типографическими стандартами. При передаче макета в типографию весь текст, имеющий нестандартное шрифтовое оформление, должен быть переведен в кривые для сохранения целостности оформления.

Дизайнер верстает книжные страницы таким образом, чтобы при печати и переплете совпадали ориентация, порядок и нумерация страниц. Разнобой порядка и нумерации страниц является критическим дефектом и делает выпущенное издание непригодным для использования.

При подготовке макетов к печати, дизайнеру следует учитывать специфику работы типографии и методов печати. Каждая типография

выставляет свои требования к принимаемым для печати макетам, потому перед отправкой макетов необходимо проконсультироваться с сотрудниками типографии и уточнить технические данные. Одним из основных условий, обеспечивающих удачное завершение создания книги, является добавление к распечатываемому макету так называемого безопасного пространства, составляющего примерно 2 – 5 мм. Поля безопасности применяются дизайнерами для того, чтобы размещенные элементы и общая композиция макета не пострадали из-за специфики обрезки листов в типографии. Не рекомендуется размещать текстовые и графические элементы близко краю листа, так как при распечатке и обрезке в типографии может произойти их смещение, что приведет к частичной потере информации или общего оформления. Для того чтобы не допустить подобной ошибки, устанавливаются поля безопасности, которые равны примерно 5 мм. Отступ от края страницы, который будет впоследствии скрепляться в корешок, желательно устанавливать не менее 10 мм. Так как в типографии после печати макета проводится трехсторонний обрез для выравнивания страниц после крепления к корешку, то необходимо устанавливать пятимиллиметровый выпуск на обрез.

Также важно перевести или заранее создавать все печатаемые изображение в цветовую систему CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key color), используемую типографиями для получения печатных изображений. При сохранении изображений в цветовых системах, отличных от CMYK, итоговое напечатанное изображение чаще всего не совпадает с желаемым. Масштаб передаваемых на печать файлов должен быть 1:1.

При выборе материалов для изготовления пособия необходимо учитывать их соответствие требованиям стандартов и технических условий. Печатать издание желательно на бумаге, специально предназначенной только для печати книжных изданий. Такая бумага для книжной печати делится на несколько типов:

- типографская белая бумага, которая часто применяется для печати книг и журналов и обладает повышенной гладкостью. Такая бумага не имеет шероховатостей и считается удобной для чтения.
- мелованная бумага представляет собой бумагу, покрытую меловым слоем (матовым или глянцевым), нанесенным с обеих сторон. Такая бумага гладкая и насыщенно белая. Ее используют для цифровой печати изданий с полноцветными иллюстрациями.
- офсетная бумага является разновидностью книжных бумаг, которая хорошо подходит для печати изданий с большим количеством цветных иллюстраций, а также рассчитанных на длительный срок службы.

Для печати страниц книжного блока рекомендуется применять бумагу одного вида и одинаковой массы. От правильности выбора бумаги зависит отношение потребителей к изданию. Применение дешевой серой бумаги, для которой нет возможности цветной печати, недопустимо для детских учебных пособий по художественным дисциплинам, так как такая подача материала влечет за собой полное отсутствие интереса у детей к изданию, и, как следствие, теряет всякую значимость содержащейся информации. Также не стоит использовать чересчур белую бумагу, которая не только малопривлекательна для глаз, но и быстро вызывает утомление при чтении. Рекомендуется выбирать бумагу с неброской тонировкой, к примеру, цвета слоновой кости, которая выглядит эстетичнее и является более щадящей для глаз.

После осуществления допечатной подготовки макетов и выбора типа бумаги, готовый оригинал-макет отправляется на печать в типографию. В типографии существует несколько видов осуществления печати текста и изображений: офсетная, трафаретная, цифровая, глубокая печать.

Офсетная печать, которая позволяет получить высококачественное изображение за счет специфики нанесения слоев краски на бумагу. Офсетную печать применяют при печати большого количества экземпляров

любого формата и вида полиграфической продукции. Офсетная печать не применяется для печати малых тиражей продукции, так как подготовка и настройка оборудования и время высыхания краски нецелесообразно велико.

Шелкографическая или трафаретная печать позволяет наносить изображения на любой вид материала, будь то бумага, картон, керамика, железо, дерево или ткань. Она позволяет наносить слой краски значительно толще, чем при офсетной печати, потому идеально подходит для печати насыщенных изображений на материалах с сильными впитывающими свойствами. Также такой вид печати позволяет создать эффект рельефного изображения без затрат дополнительных средств.

Цифровая печать является самым быстрым и недорогим по стоимости видом печати. Идеально подходит для небольших объемов, однако качество печати значительно хуже, чем при офсетной или шелкографической печати. Затрудняется использование такого вида печати на рельефных поверхностях, так как возможна непропечатка отдельных элементов.

Глубокая печать, которая применяется для создания тиснения, рельефа, гравировки, травления или придания формы. Процесс подготовки формы для объемной печати занимает значительное время. Такой тип печати подходит для изготовления огромных партий упаковочной продукции, которые оправдывают разработку и применение объемной формы. Также такой вид печати применяется на дорогих книжных сериях или коллекционных изданиях, что позволяет подчеркнуть их уникальность и отличие.

Готовый книжный блок подрезается с трех сторон для выравнивания внешнего края. Формат издания после обрезки получается при уменьшении его ширина на 5 мм, а высоты на 10 мм. После выполнения трехсторонней обрезки к книжному блоку прикрепляется обложка или переплет, при необходимости поверх надевается суперобложка. После завершения всех процедур подготовки оригинал-макета, верстки и печати, книжное издание готово к использованию.

1.3. Анализ аналогов

На сегодняшний день множество разных издательств и авторов предлагают большой ассортимент обучающих пособий и материалов по различным дисциплинам художественного творчества. Среди таких пособий есть издания, рекомендованные к использованию в процессе обучения в общеобразовательных и художественных школах, а также есть различные пособия для самообразования. Однако многие из существующих пособий не отвечают современным тенденциям полиграфического дизайна, что напрямую влияет на интерес читателей к изданию. Для разработки современного конкурентоспособного учебного пособия необходимо проанализировать оформление существующих изданий в области художественного творчества, учесть их привлекательные стороны, а также недостатки. Для проведения анализа предлагаются прямые и косвенные аналоги актуальной на данный момент полиграфической продукции.

Учебное пособие «Изобразительное искусство» С.В. Арановой, рекомендованное Министерством образования и науки Российской Федерации для использования в процессе обучения и воспитания, выпущено в 2014 году издательством «Дрофа». Учебное пособие имеет размеры 283x216x6мм, 96 страниц с цветными и черно-белыми иллюстрациями, выполненными офсетной печатью, и мягкий термопереплет.

Компоненты, входящие в состав макета обложки (рис.1.3.1), соподчинены и представляют собой единую уравновешенную композицию. Выбранный для названия крупный шрифт хорошо читается, не теряется в общей композиции. Доминирующий зеленый удачно сочетается с контрастными акцентами, а белый цвет создает ощущение некоего пространства и позволяет «отдохнуть» от ярких цветов. Обложка издания оформлена в традиционном, классическом для учебников, стиле, что особо не выделяет это издание среди остальных подобных.

Внутреннее оформление текстового и наглядного материала выполнено в соответствии с техническими требованиями о книжных изданиях для детей данного возрастного периода (рис.1.3.2). Рубленый шрифт с полужирным начертанием без графической основы, кегль 16 пт, увеличенный интерлиньяж, что, несомненно, не препятствует изучению учебного материала и восприятию учебных заданий детьми.

В учебном пособии представлены как черно-белые, так и цветные иллюстрации, зачастую, в довольно мелком формате, что затрудняет просмотр изображений, особенно, если на изображении много мелких элементов. Черно-белые изображения не дают полный спектр заключенных в произведении чувств и эмоций. Все это в совокупности осложняет понимание произведений искусства и изучение художественных техник и приемов детьми. Наглядные материалы хоть и присутствуют в учебном пособии, но не способны в полной мере передать необходимый теоретический и практический опыт, что, как следствие, влияет на эффективность обучения.

Внутреннее деление учебного материала на обучающие, игровые, оценочные и подталкивающие на размышления блоки очень удобное и простое в обращении, всегда можно найти необходимое задание. Внутреннее оформление элементов стандартно для учебников и не отличается оригинальностью, вызывает сомнение компоновка изображений. Для детей такое учебное пособие будет очередным учебником в сумке и вряд ли станет любимым и особенным.

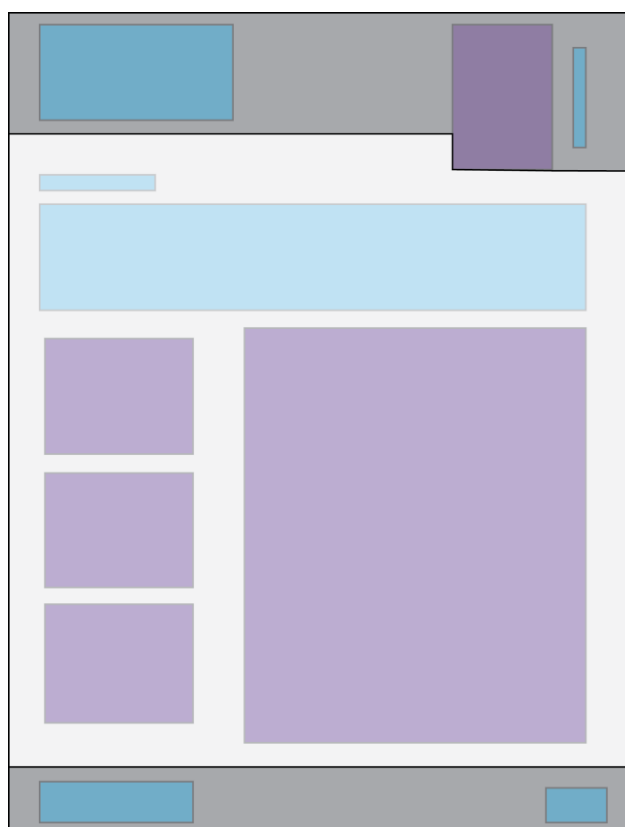
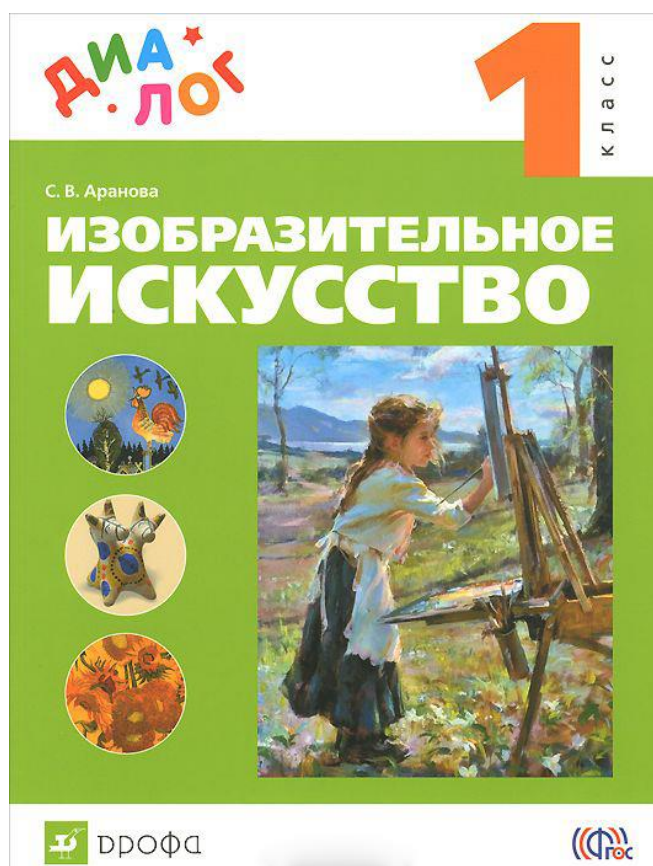

Рис.1.3.1. Компоновка обложки учебного пособия
«Изобразительное искусство» С.В. Арановой, 2014 год.

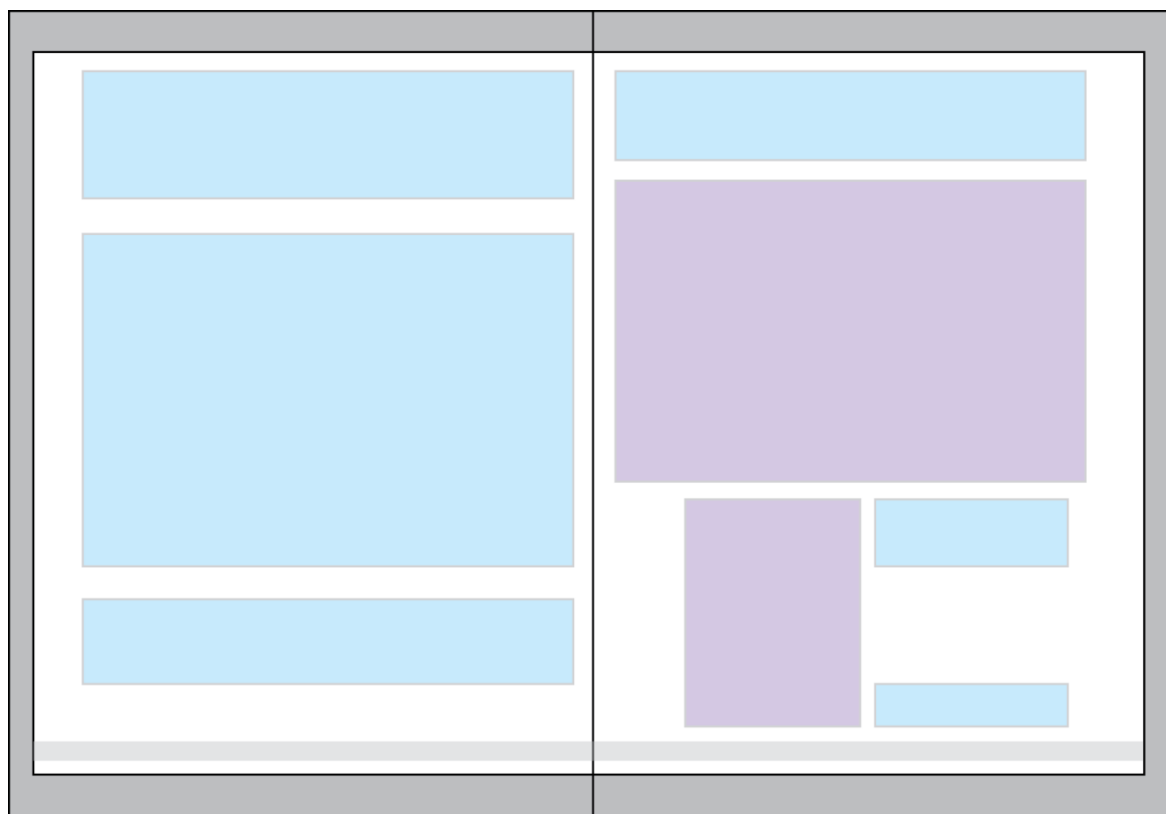

Рис.1.3.2. Компоновка внутреннего блока учебного пособия
«Изобразительное искусство» С.В. Арановой, 2014 год.

Следующий анализируемый аналог – учебное пособие по изобразительному искусству для детей 4 класса, рекомендуемое Министерством образования и науки Российской Федерации для использования в процессе обучения и воспитания, выпущено в 2012 году издательством «Астрель» (рис. 1.3.3.). Учебное пособие имеет размеры 260x200x10 мм, 144 страницы с цветными иллюстрациями, выполненными офсетной печатью, и интегральный переплет.

Для соподчинения элементов в обложке используется формальный прием осевой симметрии, в котором все компоненты левой и правой частей обложки соподчинены и уравнивают друг друга. Выбранный для названия крупный шрифт с внешней контрастной обводкой хорошо читается, не теряется в общей композиции. Привлекает внимание яркий графический элемент, занимающий половину пространства обложки – красочное изображение детей. Используемые в оформлении обложки элементы «Лента» и общее графическое оформление считаются устаревшими по современным взглядам в полиграфическом дизайне.

Внутреннее оформление текстового и наглядного материала выполнено в соответствии с техническими требованиями к книжным изданиям для детей данного возрастного периода. Используется рубленый шрифт с полужирным начертанием без графической основы, кегль 16 пт, увеличенный интерлиньяж, что позволяет детям легко изучать и усваивать изложенный материал (рис.1.3.4.).

В учебном пособии представлены цветные иллюстрации, наглядно демонстрирующие ход выполнения заданий и итоговые результаты, которые значительно облегчают восприятие учащимися этапов процесса художественной деятельности. Внутреннее деление учебного материала на тематические разделы традиционного творчества и компьютерной графики облегчают поиск необходимой информации. Компонировка элементов внутреннего оформления стандартная, не отличается оригинальностью.

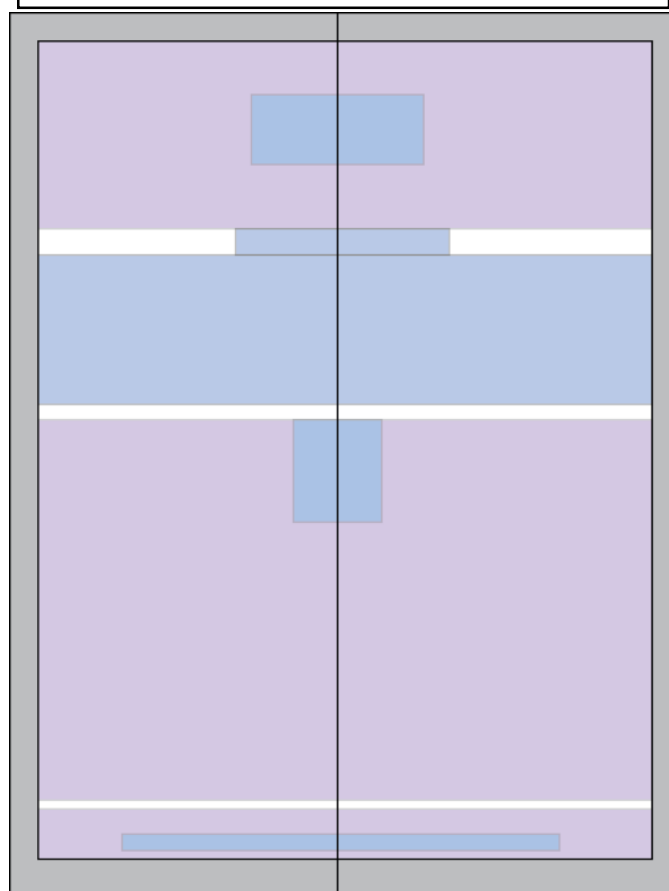

Рис.1.3.3. Компоновка элементов обложки учебного пособия по изобразительному искусству для 4 классов Сокольниковой Н.М., 2012 год.

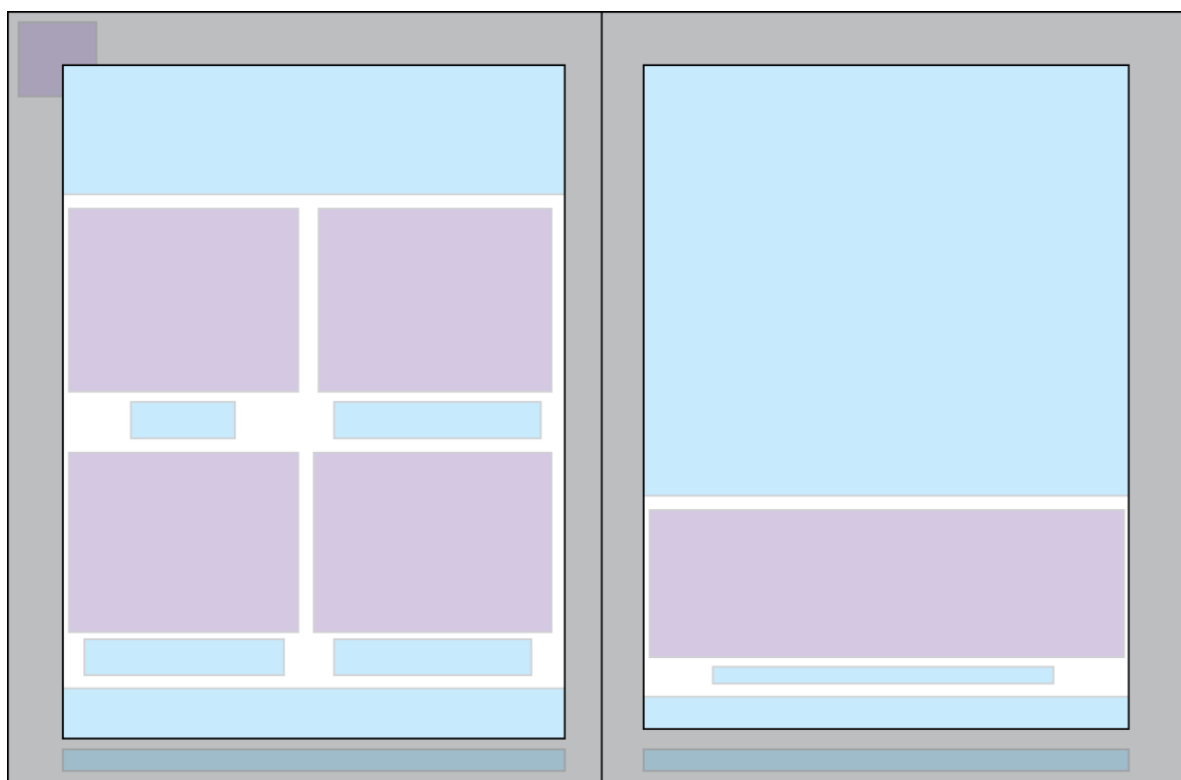

Рис.1.3.4. Компоновка внутренних элементов учебного пособия по изобразительному искусству для 4 классов Сокольниковой Н.М., 2012 год.

Учебное пособие «Школа искусств» предназначено для детей 8-12 лет и содержит в себе материалы по основам изобразительного искусства и дизайна. Пособие выпущено в 2016 году издательством «Манн, Иванов и Фербер», и имеет следующие характеристики: формат 285х265х12 мм, 96 страниц, напечатанных на мелованной бумаге, с цветными иллюстрациями, твердая обложка 7Б с частичной лакировкой.

Все пространство обложки занимает иллюстрация, которая по стилю и содержанию совпадает с внутренним оформлением книги, и содержит в себе изображение пятерых главных персонажей-помощников, задействованных в книге (рис. 1.3.5.). Для оформления названия книги использован формальный прием интеграции его как части изображения. Имена авторов также интегрированы в изображение, и, на первый взгляд, особо не выделяются. В иллюстрации использованы яркие контрастные цветовые сочетания, привлекающие внимание к обложке. Рядом с одним из персонажей книги располагается надпись, объясняющая суть содержания книги. Компонировка элементов обложки и изображения создает статичную композицию, практически симметричную относительно вертикальной оси, с некоторыми нюансами.

Содержание поделено на три раздела-триместра, в каждом из которых изучаются базовые принципы и элементы дизайна и изобразительного искусства, дополненные иллюстрациями (рис.1.3.6.). Для оформления текста содержания использован постраничный двухколонный набор текста.

Для оформления текстовой части книжном блоке использован многоколонный набор с иллюстрациями, располагающимися впритык к обрезу страницы (рис.1.3.7.). Большое количество иллюстраций, напоминающих инфографику, помогают в восприятии изложенного материала. Интересная необычная компоновка текста и изображений способно привлечь и удержать внимание ребенка. Грамотно подобранные материалы и формат при изготовлении книги делают ее тактильно приятной.

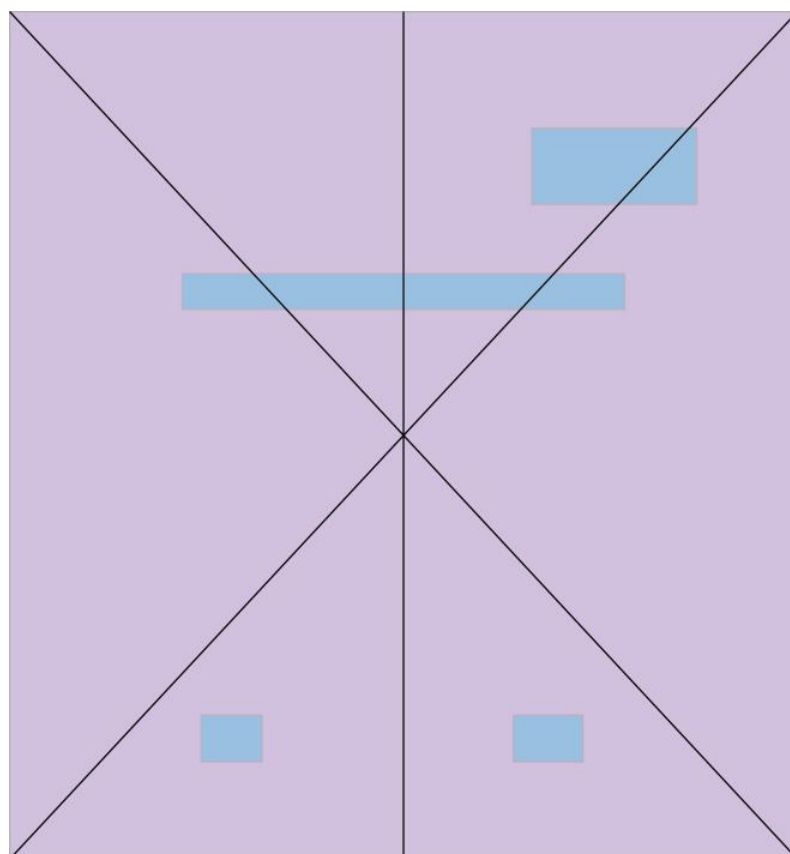

Рис.1.3.5. Компоновка обложки учебного пособия
«Школа искусств», автор Триггс Тил, 2016 г.

Первый триместр		Второй триместр	Третий триместр
<p>Добро пожаловать в Школу искусств</p> <p>ИМЯ УЧЕНИКА</p> <p>Содержание</p> <p>4-5 Добро пожаловать в Школу искусств! Что такое Школа искусств?</p> <p>6-7 ПРОФЕССОР ФАНТАЗИЯ Почему идеи важны для искусства и дизайна?</p> <p>10-11 ПРОФЕССОР ОСНОВА Почему фигуры важны для искусства и дизайна?</p> <p>12-13 ПРОФЕССОР ВПЕЧАТЛЕНИЕ Как искусство и дизайн влияют на наши чувства?</p> <p>14-15 ПРОФЕССОР ТЕХНОЛОГИЯ Какие материалы нужны для творчества?</p> <p>16-17 ПРОФЕССОР МИР Могут ли искусство и дизайн изменить жизнь к лучшему?</p>	<p>18-19 Базовые элементы искусства и дизайна</p> <p>20 УРОК 1 Что такое точка и линия?</p> <p>21 УРОК 2 Какие бывают линии?</p> <p>22 УРОК 3 Как из точек и линий создать фигуру?</p> <p>23 УРОК 4 Как плоскую фигуру превратить в объёмную?</p> <p>24-25 УРОК 5 А что скрутки?</p> <p>26-27 УРОК 6 Как точка помогает понять, что объект трёхмерный?</p> <p>28-29 УРОК 7 Как штриховка влияет на реалистичность рисунка?</p> <p>30-31 УРОК 8 Что такое паттерн?</p> <p>32-33 УРОК 9 Как показать движение?</p> <p>34-35 УРОК 10 Что такое цветовой круг?</p> <p>36 УРОК 11 Как сделать цвет светлее или темнее?</p> <p>37 УРОК 12 Как гармонично сочетать цвета?</p> <p>38 УРОК 13 Какой образ контраст делает цвета ярче?</p> <p>39 УРОК 14 Можно ли увидеть цвета, которых нет?</p> <p>40-41 УРОК 15 Всегда ли один и тот же цвет выглядит одинаково?</p> <p>42-43 УРОК 16 Могут ли разные цвета выглядеть одинаково?</p> <p>44-45 УРОК 17 Может ли цвет влиять на настроение?</p>	<p>46-47 Базовые принципы искусства и дизайна</p> <p>48-49 УРОК 18 Что такое модульная сетка?</p> <p>50-51 УРОК 19 Какую роль в искусстве играет композиция?</p> <p>52-53 УРОК 20 Как работает перспектива?</p> <p>54 УРОК 21 Что такое пропорция?</p> <p>55 УРОК 22 Как изобразить реалистичные пропорции человека?</p> <p>56-57 УРОК 23 Как нарисовать фигуру?</p> <p>58-59 УРОК 24 Как показать лёгкость и тяжесть?</p> <p>60-61 УРОК 25 Что такое баланс в произведении искусства?</p> <p>62 УРОК 26 Что такое симметрия?</p> <p>63 УРОК 27 Что такое асимметрия?</p> <p>64-65 УРОК 28 Как предметы могут контрастировать друг с другом?</p> <p>66-67 УРОК 29 Как визуальная иерархия выделяет элементы по важности?</p> <p>68-69 УРОК 30 Как выравнивание упорядочивает композицию?</p> <p>70 УРОК 31 Как выглядит повторяемость?</p> <p>71 УРОК 32 Как выглядит ритм?</p> <p>72-73 УРОК 33 Как повторяемость и ритм влияют на визуальное движение?</p>	<p>74-75 Дизайн и творчество вне Школы искусств</p> <p>76-77 УРОК 34 Как развить визуальное мышление?</p> <p>78-79 УРОК 35 Как рассказать историю в картинках?</p> <p>80-81 УРОК 36 Как связаны переработка и искусство?</p> <p>82-83 УРОК 37 Как искусство делает информацию доступной?</p> <p>84-85 УРОК 38 Как донести свою идею до незнакомых людей?</p> <p>86-87 УРОК 39 Что такое эксперимент и как он помогает творить?</p> <p>88-89 УРОК 40 Что такое эстетика?</p> <p>90-93 Ежегодная выставка</p> <p>94-95 Словарь</p>

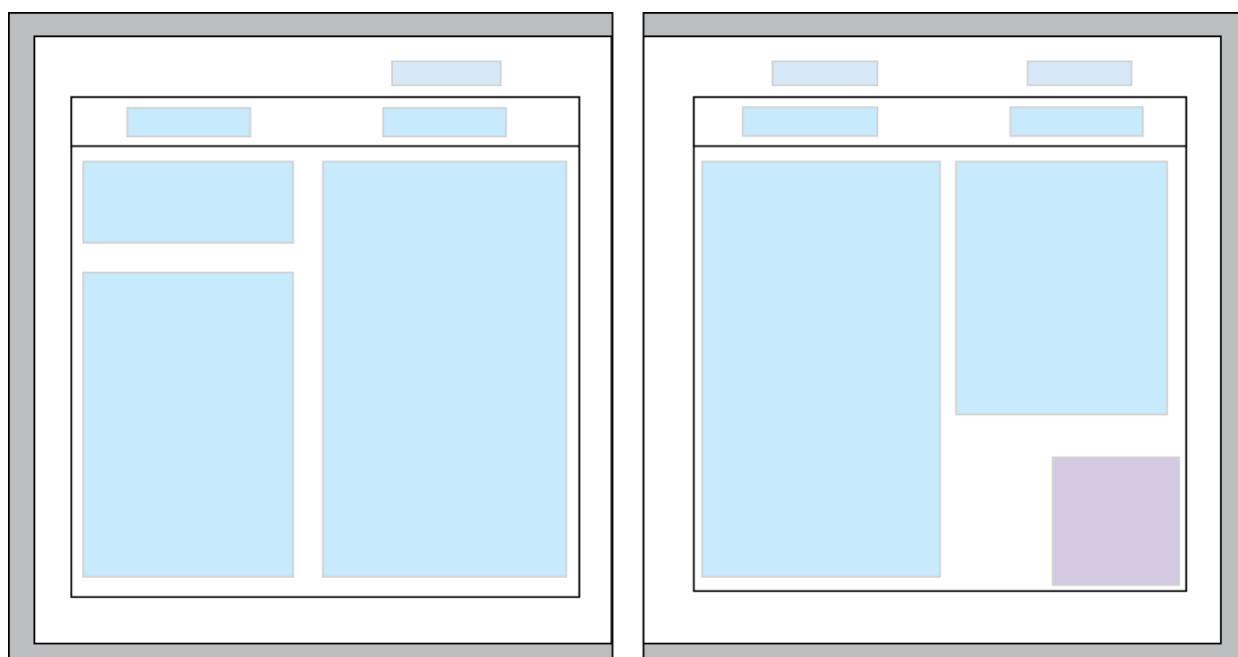

Рис.1.3.6. Компоновка элементов содержания,
«Школа искусств» автор Триггс Тил, 2016 г.

Как рассказать историю в картинках?

Профессор Фантазия знал, что существуют и другие способы представить информацию наглядно.

— Кто хочет достать из моего облачка первую дизайнерскую задачу? — спросила она.

Профессор Технологии отделила от облачка крохотный пушистый кусочек, который тут же превратился в книгу комиксов.

— Комикс — это серия рисунков, которые помогают нам рассказать историю. Предлагаю нарисовать комикс о бабочках, которые живут в нашей школе, — сказала профессор Технологии.

Профессору Миру было приятно это слышать. Он любил выраживать бабочек.

Однако недавно до него дошли слухи, будто некоторые люди считают, что гусеницы поедают растения, поэтому должны быть уничтожены. Но ведь с исчезновением гусениц исчезнут и бабочки!

Тем временем профессор Технологии продолжала:

— Помните урок о модульной сетке? Как и сетка, комикс поделён на клетки, или кадры. Кадры расположены последовательно. Глядя на них, словно в окошки, мы можем следить за развитием сюжета, который имеет начало, середину и конец. А наша история расскажет о том, что без гусениц не бывает бабочек!

— Как именно нужно рисовать кадры, чтобы получалась история? — спросил профессор Основа.

— Так же, как если бы мы рассказывали эту историю сцена за сценой. Прежде всего нужно найти ответы на вопросы: Кто? Где? Когда? Сформулируйте основную идею, подумайте, что именно будет происходить и чем всё закончится. И ещё: в каждой сцене-кадре обязательно должно происходить действие, — ответила профессор Технологии.

Слушатели согласно кивнули. Оказывалось, с помощью комикса можно рассказать о том, как важно защищать гусениц!

— Я знаю, как начать эту историю, — сказал профессор Мир, и все принялись за дело.

В КОМИКСЕ
МЫ РАССКАЗЫВАЕМ ИСТОРИЮ,
ПОКАЗЫВАЯ В КАЖДОМ КАДРЕ
ДЕЙСТВИЯ ГЕРОЕВ.

ЗАДАНИЕ

Расскажи
другу историю в картинках.
Например, про воду: почему вода
является нашей драгоценностью
и каким образом можно сократить
потребление воды. Тщательно проработай
начало, середину и конец
комикса.

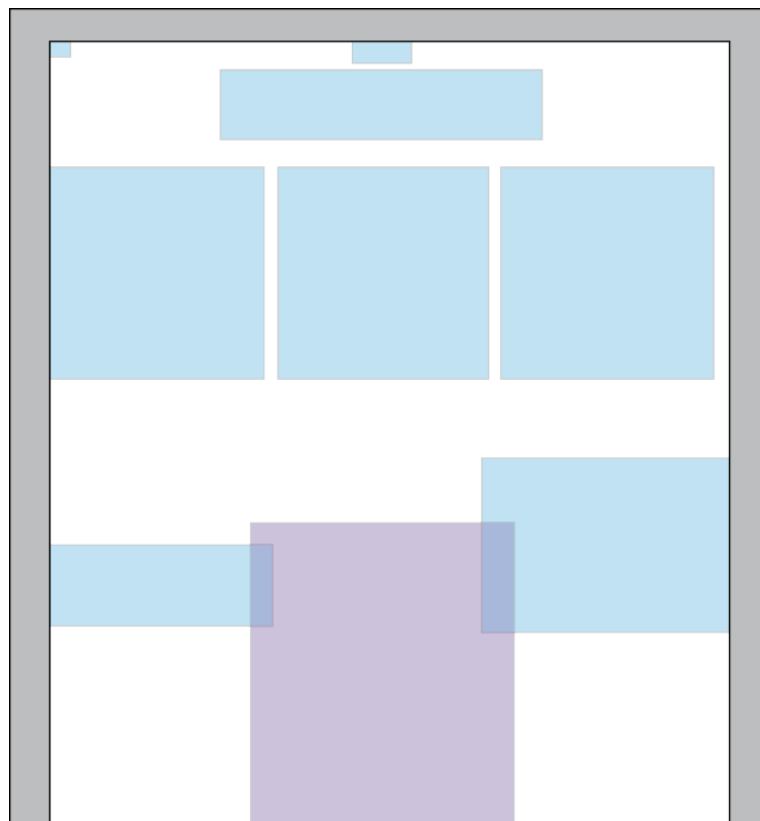

Рис.1.3.7. Компоновка внутренних элементов,
«Школа искусств» автор Триггс Тил, 2016 г.

Издание «Художества без кисточки» Немешаевой Е.А является учебным пособием, содержащим в себе теоретический и практический опыт по технике нетрадиционного рисования. Пособие предназначено для детей младшего и среднего школьного возраста, для родителей, и педагогов, работающих в сфере художественного творчества. Пособие выпущено в 2014 году издательством «Феникс», и имеет следующие характеристики: формат 205х205х4 мм, 62 страницы, напечатанных на мелованной бумаге, с цветными иллюстрациями, мягкий термопереплет.

Для соподчинения элементов в обложке используется формальный прием осевой симметрии, в котором все компоненты левой и правой частей обложки соподчинены и уравнивают друг друга (рис.1.3.8.). В отличие от предыдущих примеров, данное издание имеет форму квадрата. Название пособия легко читается, не сливается с разноцветным изображением благодаря пространству, выделяющему важную информацию из окружения. Иллюстрация, подобранная для обложки, четко выражает суть изложенного в книге материала. Дизайн обложки, на первый взгляд простой и незамысловатый, гармонично сочетает в себе все важные элементы оформления, привлекает внимание, вызывает интерес и желание изучить содержимое книги, и оставляет приятное впечатление, как у детей, так и у взрослых.

Внутреннее оформление пособия состоит из текста-описания приемов и техник, и цветных иллюстраций, демонстрирующих процесс выполнения работы или конечный результат (рис.1.3.9.). Для текста используется рубленый шрифт с полужирным начертанием без графической основы, кегль 12 пт, что, по техническим требованиям оформления книжных изданий для детей и подростков, несколько не подходит для младшего школьного возраста, но за счёт небольшого объема текста не должно вызвать каких-либо затруднений в усвоении учебного материала.

Рис.1.3.8. Компоновка элементов обложки пособия
«Художества без кисточки» Немешаевой Е.А., 2014 г.

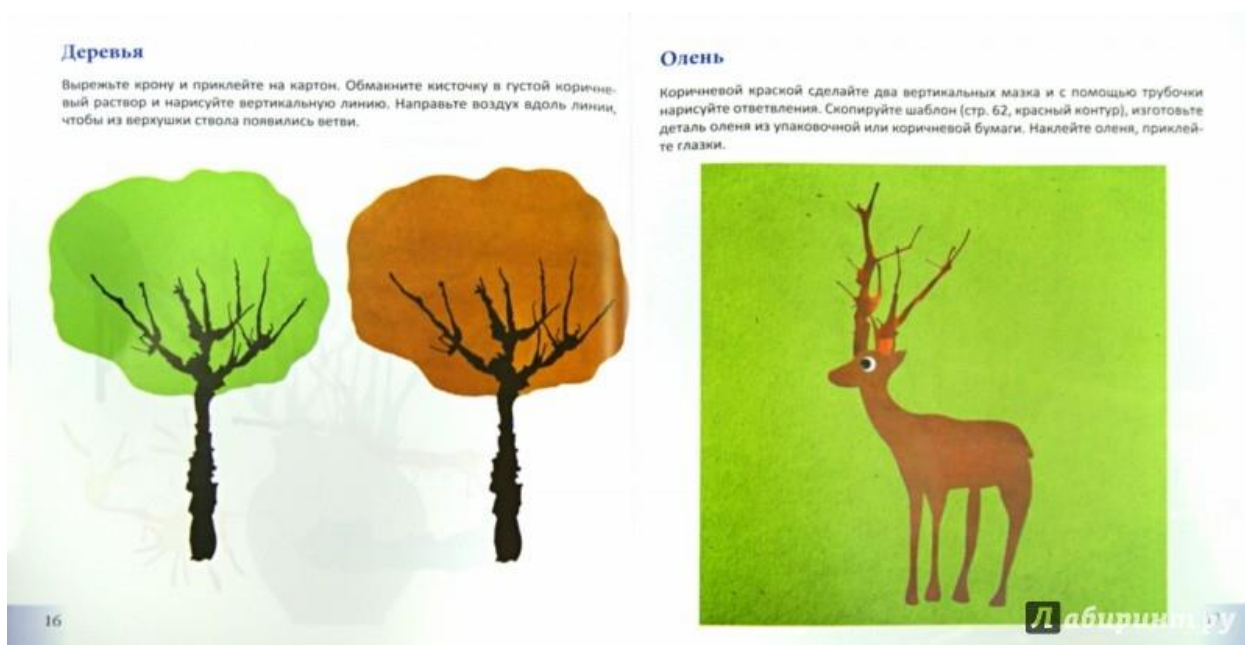

Рис.1.3.9. Компоновка внутренних элементов пособия
«Художества без кисточки» Немешаевой Е.А., 2014 г.

Компоновка элементов внутреннего оформления нетипичная для стандартных учебников, так как большую часть макета страниц занимают цветные изображения, позволяющие внимательно изучить этапы выполнения практических заданий или конечный результат деятельности. Качественные крупные изображения значительно облегчают восприятие учащимися этапов процесса художественной деятельности. В целом, общую подачу книги можно охарактеризовать как издание, приближенное к тенденциям современного полиграфического дизайна.

В рамках анализа существующих аналогов были рассмотрены популярные учебные пособия по изобразительному искусству разного уровня. Проанализированы особенности дизайна и конструктивного оформления каждого из пособий, также их пригодность под проектную ситуацию. Проведен анализ расположения текста и шрифтового оформления, качества и компоновки иллюстраций, композиционного оформления обложек. Учтены плюсы и минусы оформления, выявленные во время анализа приведенных аналогов.

1.4. Портрет потребителя

При решении проектных задач дизайнеру необходимо учитывать особенности потенциальных потребителей конечного продукта дизайна. Для понимания потребностей целевой аудитории, оценки продукта со стороны клиента, составляется портрет потребителя, который значительно облегчает дизайнеру поиск точек взаимодействия между продуктом и клиентом. Портрет потребителя складывается из возрастных особенностей личности и его социального статуса.

Готовое учебное пособие будет использоваться на занятиях по основам изобразительной грамотности в изостудии при Уральском государственном архитектурно-художественном университете. Программа подготовки относится по направлению «Изобразительное искусство» к системе дополнительного образования. Изостудия рассматривает в качестве потребителей своих услуг следующие группы населения:

- школьники от 8 до 17 лет,
- педагоги, преподающие в изостудии, без ограничений по возрасту,
- родители и опекуны, без ограничений по возрасту.

Целевой аудиторией изостудии, обучающейся по данной программе подготовки, являются дети и подростки в возрасте от 8 до 17 лет, обладающие художественными способностями, и преподаватели, работающие в сфере художественного образования. Вторичными потребителями будут являться родители, которые могут использовать учебное пособие как дополнительное средство обучения детей.

При разработке оформления книжного издания дизайнер ориентируется на психологический портрет школьников. По среднестатистическим данным, большинство детей легко теряют концентрацию и интерес к учебному процессу. Детей не привлекают строгие издания, в которых содержится малое количество картинок, либо они

отсутствуют вовсе. Стоит отметить, что большинство детей привлекает все новое и современное, выполненное «в духе времени», потому очень важно учитывать современные тенденции при разработке оформления. Так как дети чрезвычайно впечатлительны и проявляют повышенный интерес ко всему новому и увлекательному, то следует разработать яркое, интересное и необычное оформление книги, способное захватить и удержать внимание учащихся. Основной целью посещения занятий в изостудии является развитие творческих способностей и художественного вкуса, изучение окружающего мира посредством изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Разрабатываемое учебное пособие станет основным учебным материалом, используемым на аудиторных занятиях и при самостоятельной работе. Учебное пособие будет являться одним из главных источников получения теоретического и практического материала школьниками. Для повышения интереса у данной категории пользователей необходимо снабдить учебное пособие большим количеством качественного иллюстративного материала, способным облегчить процесс понимания и освоения художественных техник и приемов.

В целевую аудиторию, использующую учебное пособие, также входят преподаватели, работающие в сфере художественного образования. Учебные пособия применяются ими в качестве одного из главных средств обучения детей. Для преподавателей одним из важных факторов является грамотное и последовательное изложение материала в пособии, а также гармоничное сочетание оформления с внутренним содержанием. Композиционно верно размещенные примечания, объяснения, иллюстрации способны значительно облегчить изучение содержания пособия и объяснения тонкостей работы с материалами и художественными техниками детям.

Изложенные в пособии материалы приспособлены как для детской, так и для взрослой аудитории, однако с уклоном в сторону психологических особенностей основных потребителей, то есть школьников и педагогов художественного образования.

ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ

2.1. Описание концепции

Дизайн-концепцией книжного издания называется разработка единой идеи, связывающей оформление книги с ее текстовым содержанием. В дизайн-концепции должен быть реализован основной смысл текстовой части книги, а созданное оформление должно обеспечивать эффективное восприятие содержания книги читателем. Дизайн-концепция определяет состав, содержание и оформление издания, а также объясняет использование формальных решений, примененных для реализации проекта. Концепция формируется на основе анализа проектной ситуации, технических требований к проектируемому изданию, анализу уже существующих изданий и портрета потребителя.

Текстовое содержание книги, созданное автором пособия, знакомит читателя с различными графическими и живописными материалами и техниками работы с ними. Авторский текст содержит в себе не только теоретический материал, но и творческие задания, направленные на изучение читателями приемов и техник работы с художественными материалами. Основной идеей разработки учебного пособия по предмету «Основы изобразительной грамотности» является применение графических и живописных материалов как элементов оформления. Мазки кисти, карандашные наброски, цветовые палитры в сочетании с большим количеством иллюстративного материала обеспечивают погружение читателя в атмосферу творчества, а композиционно разумная и удобная компоновка материала обеспечивают приятные впечатления от использования издания (рис.2.1.1).

Взаимосвязи внешнего и внутреннего оформления книги с текстовой частью обеспечивает композиционное единство, основанное на четко спроектированных и скомпонованных элементах оформления. Используемые графические элементы и разработанные постраничные

макеты обеспечивают целостность издания, объединяющие набор текстовых страниц с информацией в единый готовый продукт полиграфического дизайна. Примененные в пособии яркие и оригинальные графические элементы оформления и большой объем иллюстративного материала вызывают положительное восприятие пособия детьми и подростками, формируют у них желание изучать изложенный материал. Иллюстрации, использованные для оформления пособия, тщательно подбирались и накапливались на протяжении длительного периода. Для создания необходимого количества качественного иллюстративного материала использовались современные технические средства

Для облегчения навигации в материале пособия применена разбивка текста на тематические разделы с использованием соответствующего оформления. Акцент общего оформления сделан на оригинальные и интересные работы учащихся, чьи креативные подходы и техника исполнения вдохновляют читателя на занятия творческой деятельностью и овладение этими техниками. В содержание пособия входят примеры работ с различными графическими и живописными материалами, которые имеют соответствующее оформление: используются элементы гуаши, акварели, акрила, карандаша, линеров, туши, декоративно-прикладного творчества.

В оформлении использован прием деления изложенного материала на тематические разделы, включающие в себя теоретический материал и задания для самостоятельного выполнения. Особенностью данного блочного деления является удобное изложение материала, способствующее успешному усвоению и выполнению творческих заданий.

В теоретическом блоке рассматриваются актуальные для раздела художественные материалы и способы работы с ними, объясняются тонкости работы с материалами, и их применение на практике. Каждый теоретический блок насыщен необходимыми иллюстративными примерами: изображениями художественных материалов и работами учащихся, выполненными в соответствующих техниках.

В блоке заданий описываются тематические задания, которые необходимо выполнить с использованием указанных материалов, даются подсказки и пояснения о выполнении задания, облегчающие самостоятельное обучение творческой технике. В блоке заданий предлагаются примеры работ учащихся, на основе которых каждый читатель сможет самостоятельно сравнить свой получившийся результат и сделать выводы о проделанной работе.

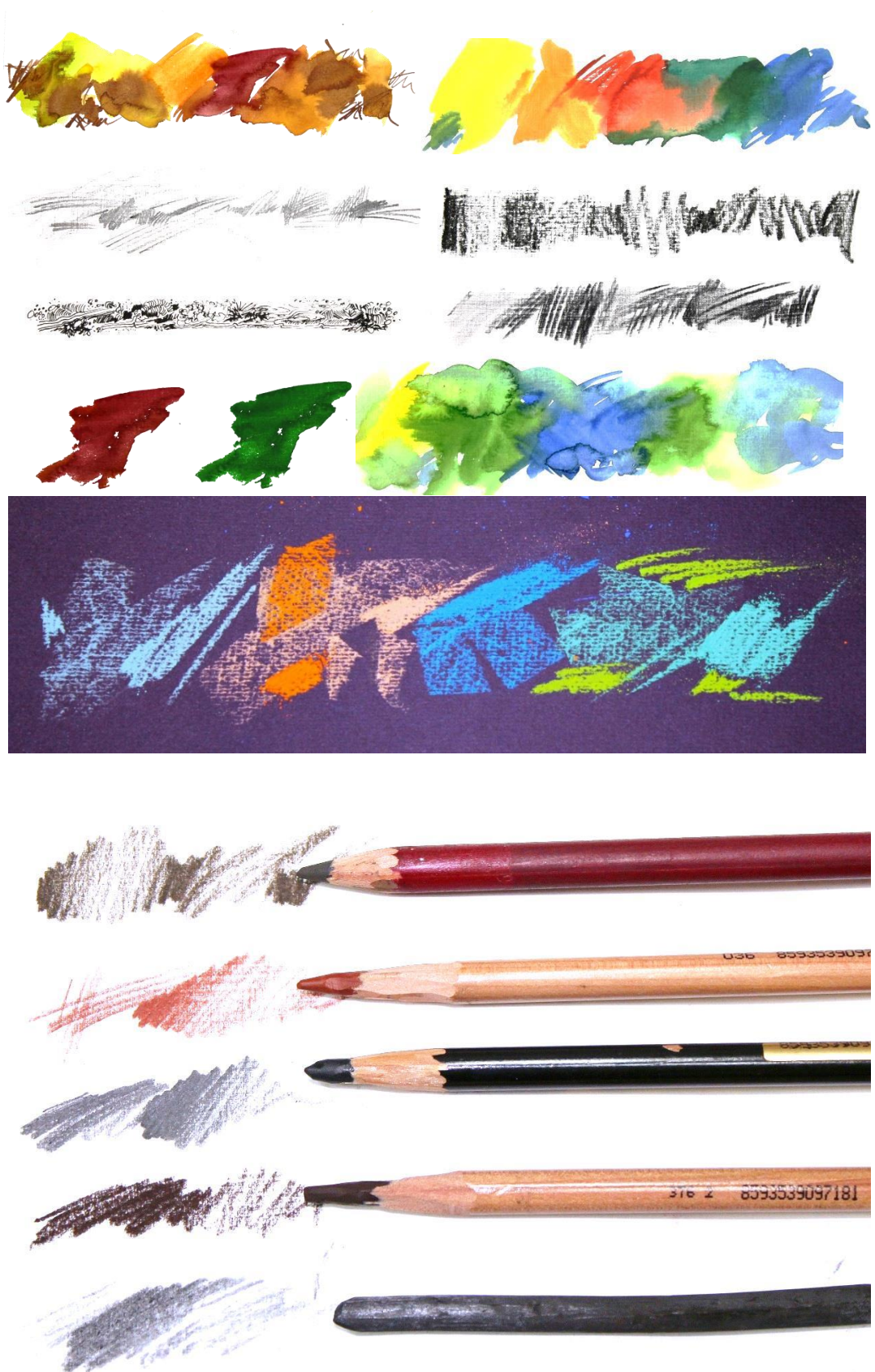

Рис.2.1.1. Элементы уникального графического оформления, используемые для оформления учебного пособия

2.2. Описание формального решения

2.2.1. Оформление обложки и авантитула

Обложка книги формирует у читателя представление о книге, поэтому она напрямую связана с ее содержанием. Дизайнер книги тщательно прорабатывает каждый элемент обложки для того, чтобы создать у читателя положительное впечатление и желание ознакомиться с внутренним содержанием книги. Оформление обложки учебного пособия по предмету «Основы изобразительной грамотности» основано на общей дизайн-концепции с учетом целевой аудитории.

В основе создания композиции обложки лежит уравновешенность изображенных графических элементов по отношению друг к другу и к композиционному центру, которым является название пособия «Основы изобразительной грамотности» (рис. 2.2.1.1). В компоновке обложки графические элементы являются направляющими линиями, подчеркивающими центр композиции. Присутствующие на обложке графические элементы в виде художественных материалов отражают суть изучаемых разделов пособия: «Графика», «Работа с цветом», «Декоративное искусство».

Название пособия выполнено с использованием рукописного дизайнерского начертания, соответствующее общей концепции оформления (рис. 2.2.1.2). Рукописное начертание обеспечивает уникальность и оригинальность оформления названия, а также подчеркивает творческую направленность изложенного в книге материала. Удобочитаемость названия обеспечивается контрастным отношением его цвета с общим фоном. Рукописное начертание названия отражает и подчеркивает содержание книги, где слово «Основы» создано с использованием графических средств, «изобразительной» – с помощью живописных средств, а «грамотности» – с помощью средств, применяемых в декоративном творчестве. Такое начертание названия является основой для оформления названий

соответствующих разделов пособия, где используются схожие приемы для создания единства и целостности дизайна учебного пособия.

Способом создания и крепления обложки был выбран термопереплет с обложкой из мягкого картона, который обеспечивает надежную защиту книжного блока от внешних воздействий и надолго сохраняет презентабельный внешний вид издания. Выбор данного крепления был обоснован современными тенденциями в области полиграфического дизайна. К основным преимуществам данного вида обложки относится более низкая стоимость ее изготовления, что впоследствии отразится на общей стоимости издания, а также относительно меньший вес мягкого картона по сравнению с книгами с твердым переплетом, что является важным фактором для детского учебного пособия, позволяющий снизить общую весовую нагрузку на плечи учащихся.

Макет обложки из мягкого картона разрабатывается с учетом выбранного формата книжного блока. Для книжного блока размером 205х260 мм размер макета обложки устанавливается с учетом корешка и двух боковых сторон, а также выпуска на обрез. Ширина корешка определяется толщиной книжного блока, для издания с мелованной бумагой объемом 100 страниц размер корешка составляет 10 мм. На корешке помещена информация о типе издания и его название (рис. 2.2.1.3).

Для учебного пособия размер макета обложки равен 430х260, из которых:

- 205 мм – лицевая сторона обложки;
- 10 мм – корешок;
- 205 мм – обратная сторона обложки;
- 10 мм – выпуски на обрез.

Все графические элементы, используемые для оформления обложки, уходят за край листа, подчеркивая единство оформления обложки и книжного блока, где применяется такое же формальное решение (рис. 2.2.1.4).

Авантитул оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к титульным листам книжных изданий, и содержит в себе основные выходные сведения об учебном пособии:

- фамилия и инициалы автора;
- название книги;
- издательство;
- год издания.

Композиционное решение оформления авантитула основано на применении графического оформления, характерного для оформления книжного блока и подчеркивающего внутреннее содержание книги (рис. 2.2.1.5). Для оформления авантитула использовалась гарнитура PRIBAMBAS с кеглем 36 пт для названия и гарнитура Open Sans Semibold с кеглем 14 пт для остального текста авантитула.

С обратной стороны авантитула указаны все необходимые выходные сведения пособия в соответствии с ГОСТ:

- индексы УДК (универсальная десятичная классификация) и ББК (библиотечно-библиографическая классификация);
- авторский знак, присваиваемый редактором;
- библиографическое описание издания со строгим соблюдением порядка его оформления;
- аннотация к книге, состоящая из двух абзацев;
- знак охраны авторского права, правообладатель и год публикации издания;
- международный стандартный номер книги (ISBN).

Для оформления выходных сведений была использована гарнитура Open Sans Light с кеглем 12 пт. Компоновка элементов выходных данных соответствует требованиям к оформлению выходных данных учебных пособий по ГОСТ Р 7.0.4. – 2006 «Издания. Выходные сведения» (рис. 2.2.1.6).

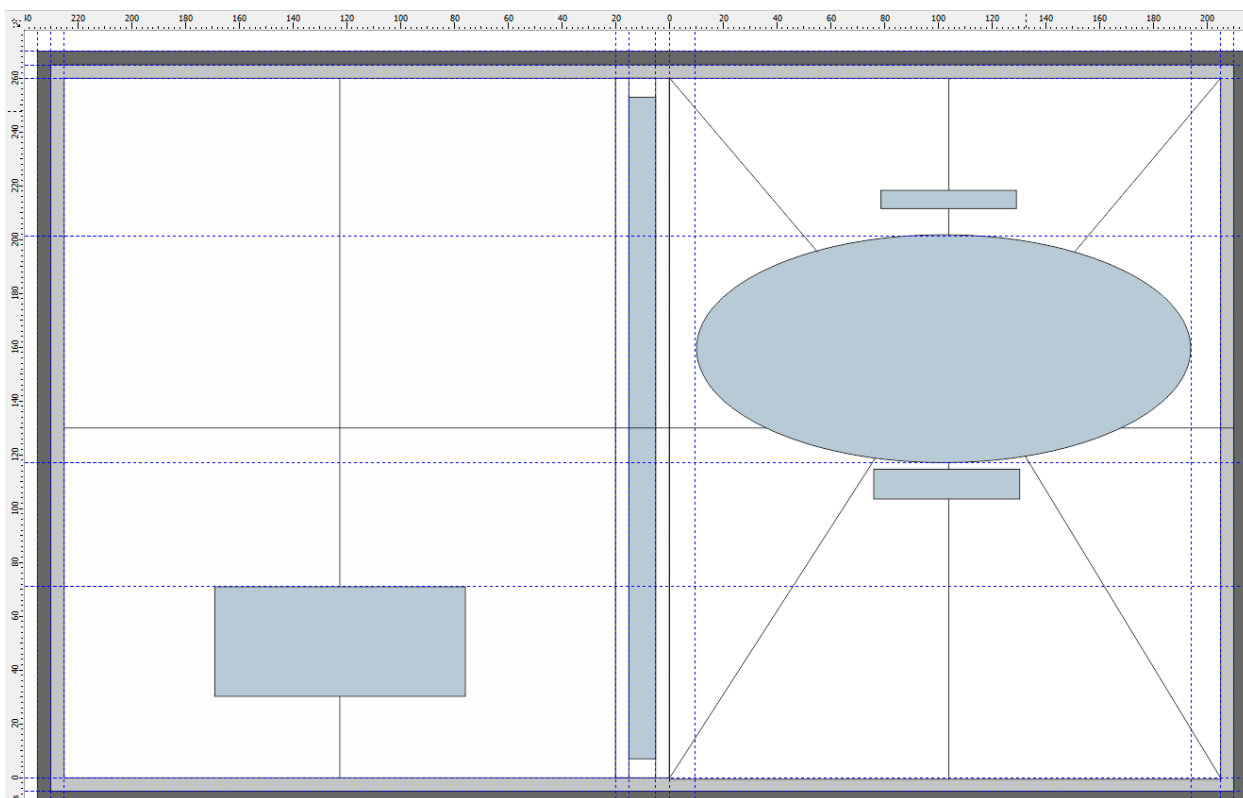

Рис. 2.2.1.1. Компоновка элементов обложки.

ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Рис. 2.2.1.2. Рукописное дизайнерское начертание названия пособия.

Рис. 2.2.1.3. Корешок обложки.

Рис. 2.2.1.4. Оформление лицевой стороны обложки

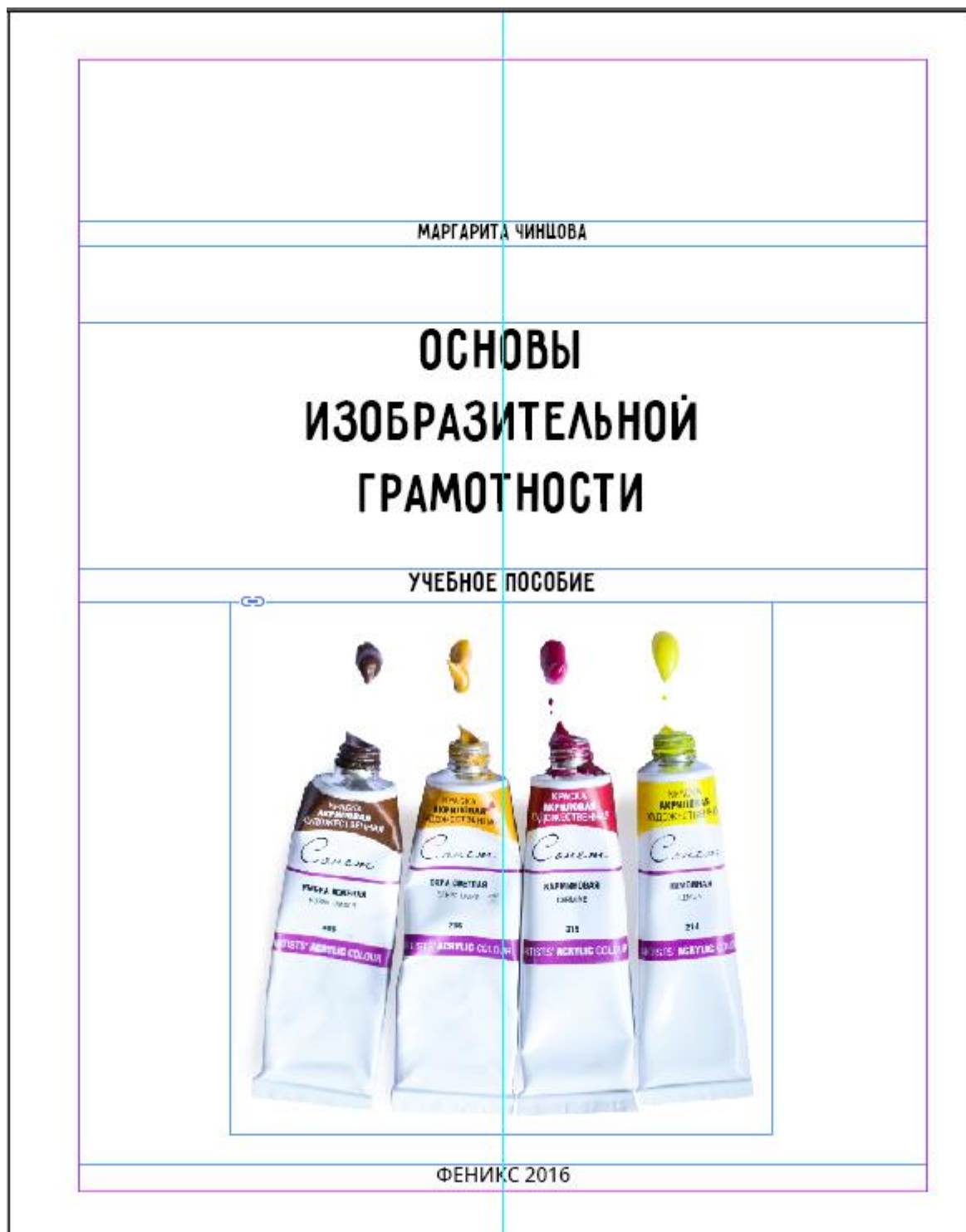

Рис. 2.2.1.5. Компонировка элементов авантитула.

УДК 000.000 ББК 00.00 К00				
К00	Чинцова М. К.		Основы изобразительной грамотности. Учебное пособие для детей изостудии. - Екатеринбург: Феникс, 2016. - 100 с.: ил.	
			<p>Учебный предмет «Основы изобразительной грамотности» занимает важное место в комплексе предметов предпрофессиональных программ по изобразительному искусству и художественному творчеству. Он является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства. Изучение данного предмета позволит детям приобрести начальные навыки практической художественной деятельности.</p> <p>Учебное пособие по предмету «Основы изобразительной грамотности» содержит большое количество наглядного материала, что значительно улучшает восприятие детьми текстовой части пособия и значительно облегчает изучение данной дисциплины. Изложенные в пособии материалы приспособлены как для детской, так и для взрослой аудитории, однако с уклоном в сторону психологических особенностей основных потребителей, то есть школьников и педагогов художественного образования.</p>	
ISBN 000-0-00000-000-00			© Чинцова М. К. © Феникс. 2016	

Рис. 2.2.1.6. Компонировка элементов оборотной стороны титульного листа.

2.2.2. Оформление содержания и шмуцтитлов

Создание содержания книги ускоряет поиск информации внутри книжного блока. Содержание учебного пособия по основам изобразительной грамотности поделено на тематические разделы:

- Графика, в которой рассматриваются графические материалы, техники и приемы работы с графическими материалами, задания для самостоятельной работы по графике;
- Работа с цветом, в которой изучаются основы колористики, художественные материалы, живопись и цветовые композиции с соответствующими творческими заданиями;
- Декоративное искусство, в котором изучаются декоративная живопись, лепка, аппликация, роспись по текстилю.

Для оформления содержания использовался формальный прием обособления каждого из разделов по соответствующим блокам, оформленных в стиле изучаемых техник этих разделов. Основным элементом оформления раздела «Графика» является рукописный орнамент, выполненный с использованием туши и пера. Для оформления раздела «Работа с цветом» выбран уникальный рисованный элемент, выполненный в акварельной технике со смешением красок. Для раздела «Декоративное искусство» используется часть декоративной работы, выполненной в технике коллажирования. Все элементы оформления разделов гармонично сочетаются по цветовой гамме и форме, создавая целостную композицию. Для названия разделов и нумерации использовалась гарнитура PRIBAMBAS с кеглем 24 пт, и гарнитура Open Sans Light с кеглем 14 пт для остального текста.

Элементы содержания располагаются на двух страницах, т.е. развороте, и композиционно скомпонованы так, чтобы создать единство оформления содержания. Графические элементы располагаются перпендикулярно относительно основной линии набора текста содержания. Уравновешенность

элементов обеспечивается за счет соотношения масс левой и правой страниц содержания. У разворота содержания отсутствуют поля, все графические элементы уходят за край листа (рис. 2.2.2.1).

Цветовое решение, выбранное для оформления названий разделов и номеров страниц, обусловлено выбором ключевых для каждого раздела цветов. В системе СМУК для раздела «Графика» использовался цвет С:86 М:42 Y:20 К:5, для раздела «Работа с цветом» использовался цвет С:12 М:92 Y:45 К:2, для раздела «Декоративное искусство» – С:60 М:22 Y:97 К:6.

Для оформления шмуцтитлов разделов были использованы графические элементы, работы и фрагменты работ учащихся по направлению «Изобразительное искусство». Названия разделов размещены горизонтально на правой странице разворота, для оформления которых использовалась гарнитура PRIBAMBAS с кеглем 36 пт и уникальное рукописное дизайнерское начертание, отражающее содержание раздела. При выборе цветовой палитры для начертания названий учитывались их контрастности относительно общего фона, и соответствие общему оформлению раздела (рис. 2.2.2.2). Остальные элементы оформления шмуцтитлов разделов соподчинены и являются своеобразными направляющими линиями, подчеркивающими центр композиции. Такой прием позволяет акцентировать внимание на названиях разделов и сделать их удобочитаемыми.

Оформление раздела «Графика» создано с применением коллажирования графических элементов, специально подобранных, отснятых и обработанных в Adobe Photoshop. К ним относятся уникальные карандашные и тушевые зарисовки, фотографии материалов и работа ученицы изостудии Сазоновой К., выполненной графитовым карандашом. Такое оформление подчеркивает содержащуюся в разделе визуальную и текстовую информацию, подготавливает читателя к изучению графических материалов и техник. Изображения уходят за край листа, подчеркивая единство оформления книжного блока (рис. 2.2.2.3).

Дизайн раздела «Работа с цветом» выполнен с помощью живописных элементов и материалов, сфотографированных и обработанных с последующим применением в оформлении. Различные художественные материалы и рукописное название раздела образуют собой гармоничную композицию, которая в полной мере отражает содержание главы. В отличие от предыдущего раздела, для начертания названия «Работа с цветом» использовалась кисть с тщательно подобранным цветовым решением для каждой отдельной буквы. Цветовое оформление названия составляет единую композицию, буквы не противоречат друг другу и общему оформлению, название удобочитаемо. При оформлении раздела на страничной развертке отсутствуют поля, все графические элементы выходят за края листа, что подчеркивает безграничность фантазии и возможностей при использовании творческих материалов (рис. 2.2.2.4).

Раздел «Декоративное искусство» оформлен в соответствии с особенностями творческой декоративной деятельности. Для создания оформления к разделу были использованы тщательно подобранные фотографии и сканированные материалы, объединенные в композицию и гармонирующие между собой по цветовому сочетанию. Название раздела, как и в предыдущих случаях, является рукописным с учетом специфики декоративного искусства. Для оформления каждой отдельной буквы названия используются декоративные элементы, такие как нить, молния, ткань, шерсть, фактура и другие. Иллюстрация занимает все пространство разворота и выходит за края листа (рис.2.2.2.5).

Оформление шмуцтитлов смотрится гармонично и перекликается между собой, благодаря единству замысла, общим композиционным приемам и повторяющимся графическим элементам.

Рис. 2.2.2.1. Оформление содержания учебного пособия с выпусками на обрез.

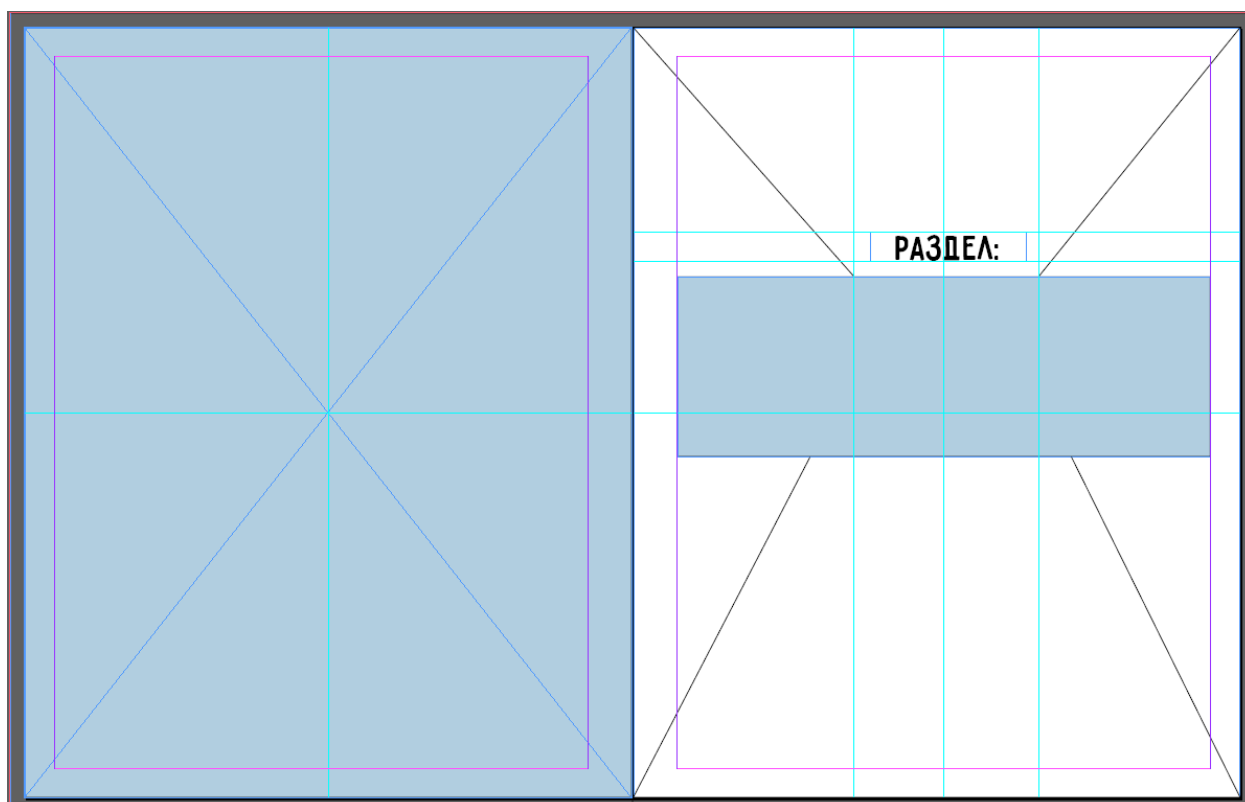

Рис. 2.2.2.2. Общая схема для макетов шмуцтитулов.

Рис. 2.2.2.3. Оформление шмуцтитула первого раздела.

Рис. 2.2.2.4. Оформление шмуцтитута второго раздела.

Рис. 2.2.2.5. Оформление шмуктитула третьего раздела.

2.2.3. Оформление книжного блока

Для учебного пособия был выбран формат 205х260 мм, установленный в ГОСТ 5773-90 «Издания книжные и журнальные. Форматы» и является шестнадцатой долей печатного листа 84х108 см. Данный формат хорошо подходит изданиям, предназначенным для детей и подростков, и является основным печатным форматом.

Мелованная бумага, используемая в учебном пособии, идеально подходит для изданий, где основной акцент идет на иллюстрации. Благодаря высокой гладкости и прочности, напечатанные изображения ровно накладываются на бумагу, а структура бумаги придает им еще более презентабельный вид, что значительно улучшает отношение пользователей к изданию. Мелованная бумага обладает достаточной белизной для получения при печати необходимых «чистых» цветов.

Для проектирования макетов страниц и модульных сеток использовалась программа Adobe InDesign. При создании макета к выбранному формату добавляется расстояние по 5 мм с каждой стороны, которое называется выход за обрез. Все иллюстрации и графические элементы, скомпонованные в край листа, выходят на эти обрезаемые 5 мм.

Проектирование макетов страниц начинается с создания разворотов, необходимых для грамотной компоновки и композиционной целостности левой и правой страниц. Это позволяет анализировать взаимодействие элементов страниц друг с другом и соответствие текстовой части с иллюстративным материалом. Также сбалансированность страниц разворота обеспечивается за счет пропорций полей. Для выбранного формата 205х260 мм поля составляют по 15 мм от корешковой части и по 10 мм от остальных сторон листа.

Разнообразие оформления книжного блока осуществляется за счет индивидуальных для каждого разворота макетов модульных сеток, обеспечивающих нескучную подачу материала и отвечающую современным

полиграфическим тенденциям оформления пособий, имеющих творческую направленность.

Для обеспечения целостности и удобочитаемости материала использовались композиционные принципы, применимые в издательском деле. Основой для постраничного проектирования стала трехколоночная модульная сетка (рис. 2.2.3.1), на основе которой проектируются модульные сетки для страниц. Основным преимуществом использования трехколоночной сетки является высокая вариативность компоновки материала на странице, что обеспечивает оригинальную подачу информации (рис. 2.2.3.2). Минимальный размер средника, то есть расстояния между модулями сетки, был установлен в 0,4 мм, и максимальный – 0,7 мм.

Первая от края листа колонка представляет собой минимальный по размеру фрейм, используемый на странице, и имеет установленную длину в 30 мм. В первую колонку размещены названия разделов, творческих заданий, примечания, дополнительная информация, и графические элементы, подходящие под тематику раздела. В остальных двух колонках расположен основной текст и иллюстрации. В зависимости от компоновки, иллюстрации могут занимать как одну или две колонки, так и весь лист. Примечания, объяснения, уточнения выделены заливкой с непрозрачностью 40% с цветовым оформлением, характерным для текущей главы. Такое оформление отлично отделяет основной текст от дополнительного, что дает возможность лучше ориентироваться в тексте и последовательно воспринимать информацию. Стили оформления разделов напрямую связаны с их содержанием, что подчеркивает отличительные черты различных направлений художественного творчества, а также настраивает на восприятие информации текущей главы.

Для оформления текстовой части книжного блока использовались тщательно подобранные сочетающиеся друг с другом шрифтовые гарнитуры, отвечающие основным требованиям, применимым к детским учебным пособиям. Для оформления заголовков разделов и блоков использовалась

гарнитура PRIBAMBAS с кеглем 30 пт с контрастной вывороткой текста, что позволяет выделить название от фонового рисунка и обеспечивает его удобочитаемость (рис. 2.2.3.3).

Для оформления основного текстового материала использовалась гарнитура Open Sans Light с кеглем 11 пт с интерлиньяжем в 18 пт. Выбор шрифтовой гарнитуры и интерлиньяжа полностью соответствует рекомендованным требованиям государственных стандартов по оформлению детских учебных пособий, является удобочитаемым для детей и подростков и не усложняет восприятие изложенного материала. Сочетание текстового материала с выбранной шрифтовой гарнитурой не оказывает негативного воздействия на глаза учащихся при длительном чтении (рис. 2.2.3.4). Для выделения информации в тексте применяется гарнитура Open Sans Semibold с кеглем 11 пт, что улучшает восприятие и ориентирование в представленной информации (рис. 2.2.3.5). Гарнитура Open Sans Italic с кеглем 10 пт, используемая для оформления примечаний, подписей иллюстраций и дополнений, также соответствует стандартам, в которых установлено, что текст примечаний в детских пособиях не должен быть меньше 10 пт (рис. 2.2.3.6.).

Графические элементы, фотографии материалов, работ учащихся, применяемые в оформлении учебного пособия, были созданы с помощью технических средств, таких как:

- сканер HP Scanjet G2710,
- фотоаппарат Canon Canon EOS 6D,
- дигитайзер Wacom Bamboo Pen CTL-470,

и обработаны в растровых графических редакторах Adobe Photoshop и Corel Painter. Все изображения уникальны, созданы специально для учебного пособия по «Основам изобразительной грамотности» и не нарушают авторских прав. Иллюстративное наполнение учебного пособия переведено в систему СМΥК и подготовлено для печати в типографиях.

При верстке макетов страниц были учтены необходимые выпуски на обрез, которые составляют по 5 мм с каждой стороны листа. Компонировка иллюстраций выполнена таким образом, чтобы при фальцовке страниц в изображениях не обрезались важные элементы, которые могут испортить общую композицию рисунка и листа в целом, а также не оставалось просветов между краем листа и границей элементов, скомпонованных в край листа. В процессе проектирования постраничных макетов книжного блока была проведена большая поисковая работа по компоновке элементов и вариативности модульных сеток с учетом общих приемов оформления страниц, которое в итоге обеспечило единство оформления всех компонентов книжного блока (рис. 2.2.3.7).

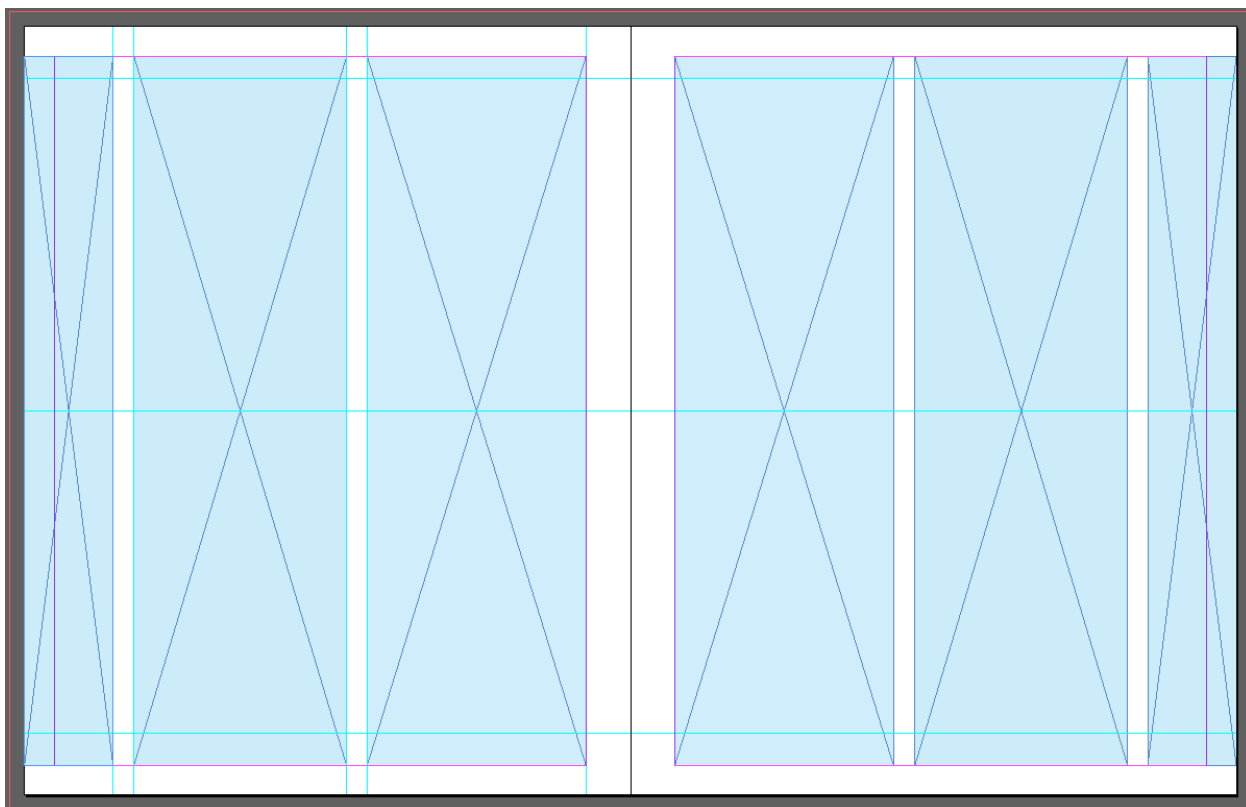

Рис. 2.2.3.1. Трехколоночная модульная сетка на примере разворота страниц

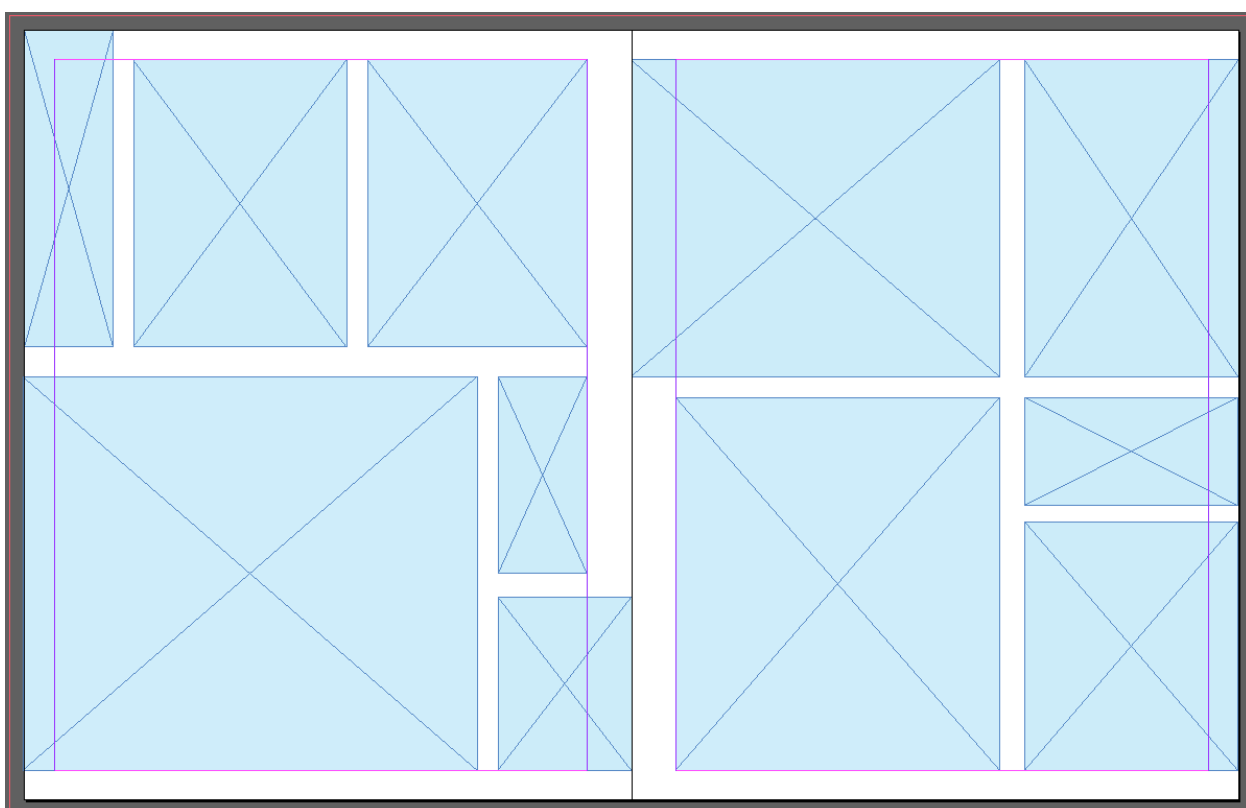

Рис. 2.2.3.2.а. Варианты спроектированных постраничных модульных сеток для разворота, созданных на основе трехколоночной сетки.

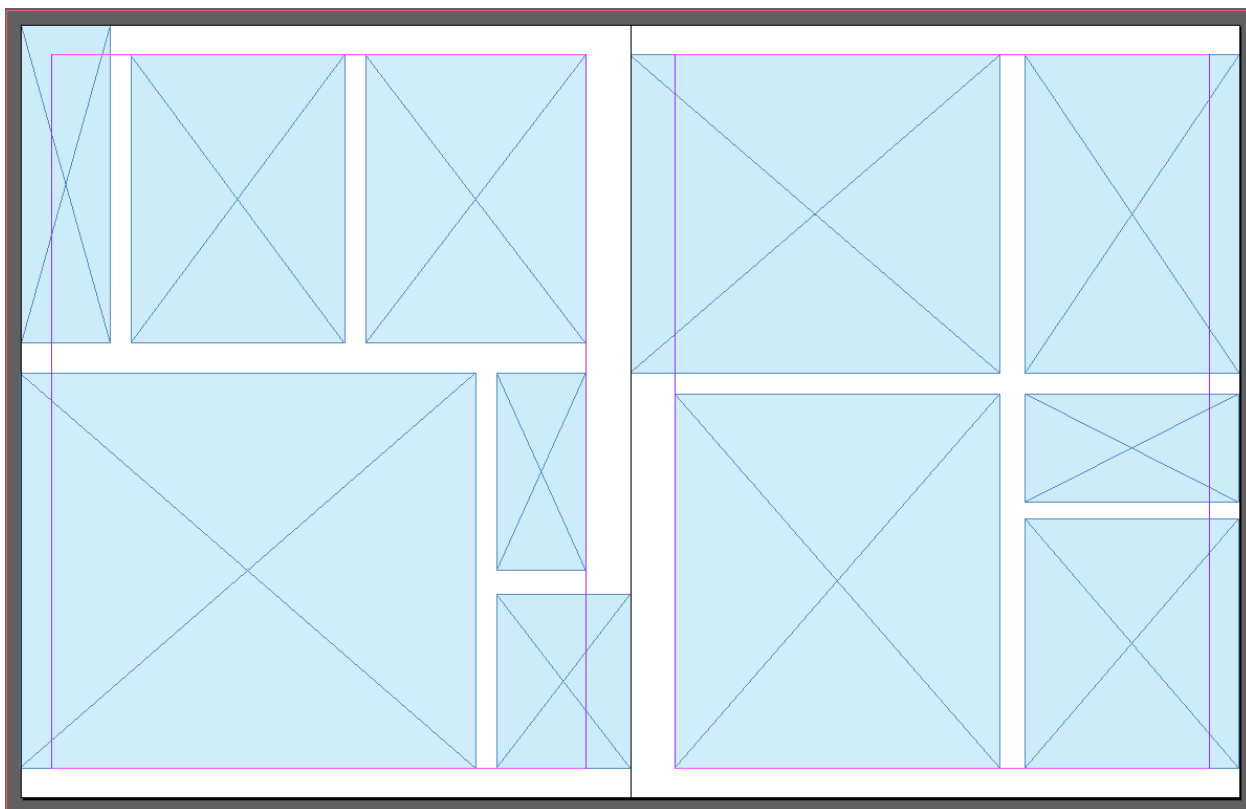

Рис. 2.2.3.2.б. Варианты спроектированных постраничных модульных сеток для разворота, созданных на основе трехколоночной сетки.

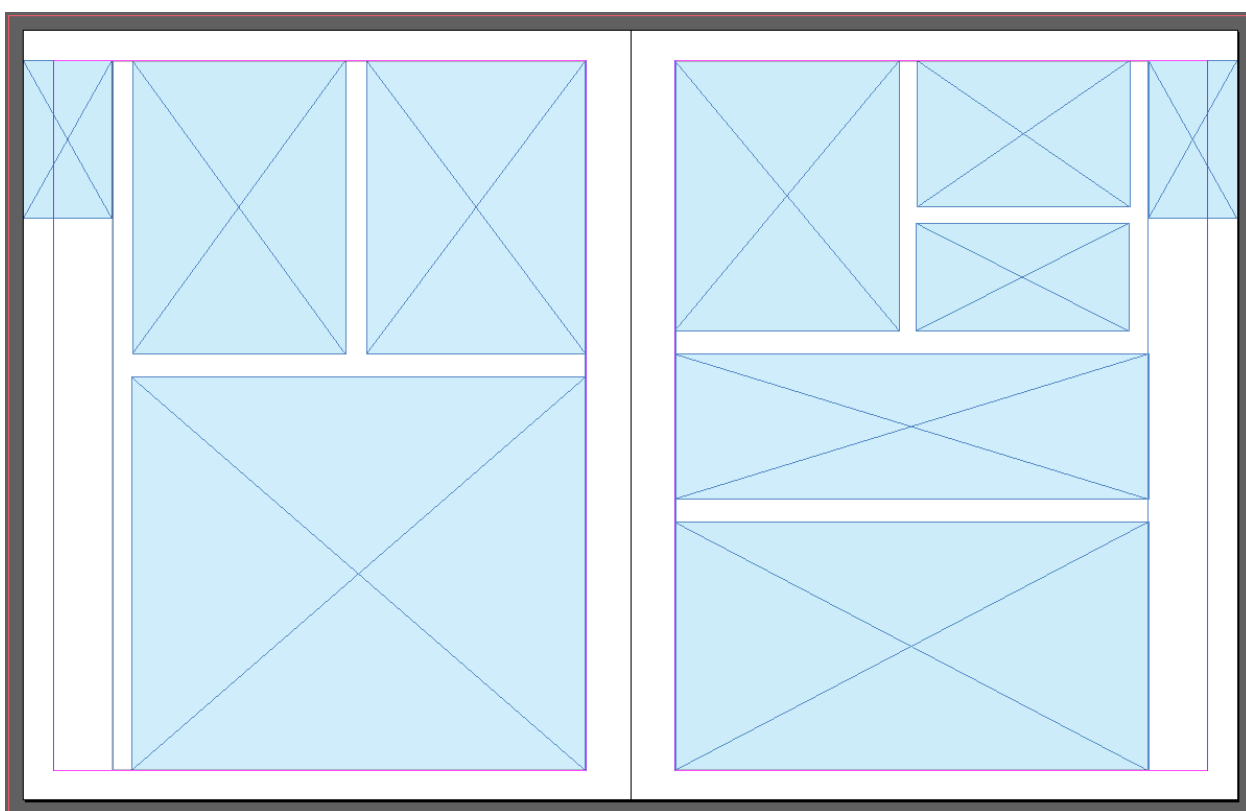

Рис. 2.2.3.2.в. Варианты спроектированных модульных сеток для разворотов блоков заданий.

PRIBAMBAS

1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Рис. 2.2.3.3. Гарнитура PRIBAMBAS,
используемая для оформления заголовков разделов и блоков.

Open Sans Semibold

1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Рис. 2.2.3.4. Гарнитура Open Sans Semibold, используемая для
выделения информации в тексте.

Open Sans Light

1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Рис. 2.2.3.5. Гарнитура Open Sans Light, используемая для оформления основного текста.

Open Sans Italic

1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Рис. 2.2.3.6. Гарнитура Open Sans Italic, используемая для оформления примечаний, подписей иллюстраций.

ВСЕ ДЕТИ УМЕЮТ РИСОВАТЬ!

Так думают сами дети и их родители. И это правда. Эта книга родилась из идеи рассказать про нашу ИЗО студию, в которую ходят обычные современные школьники. И в то же время они не обычные, потому что они рисуют интересные истории. Дети рисуют не так как взрослые. Профессиональные художники, сделавшие своей профессией любовь и умение рисовать художественными инструментами и с помощью компьютерной графики, владеют множеством приемов и техник. Они грамотно могут изобразить любой объект. Те взрослые люди, которые в детстве любили рисовать, но выбрали другую профессию, часто продолжают рисовать просто для своего удовольствия. А иногда приходят в творческие студии, чтобы научиться изображать свои чувства, впечатления и мысли на более качественном уровне. Взрослые приходят учиться и борются **ЗА РЕЗУЛЬТАТ**.

А дети, особенно младшего возраста, приходят в студию **ЗА ИНТЕРЕС**. И если им действительно интересно, то получается и результат, и творческий рост, и владение материалами. Живопись и рисунок (или графика) это основа изобразительной грамотности. Живопись использует цветные материалы, а графические материалы не многоцветны. Правда, есть и цветная графика, где царствует цветная линия или штрих. Чтобы хорошо рисовать, нужно узнать законы, по которым строится изображение, а также свойства различных художественных материалов.

В этой книге собраны работы разных жанров и техник, показаны примеры как можно поставить и решить творческую задачу, и какие интересные мысли передают ребята в рисунках. Уверены, что в любой студии есть свои достижения. Можно воспользоваться нашим опытом и примером.

Рис. 2.2.3.7.а. Верстка и оформление 3 страницы пособия.

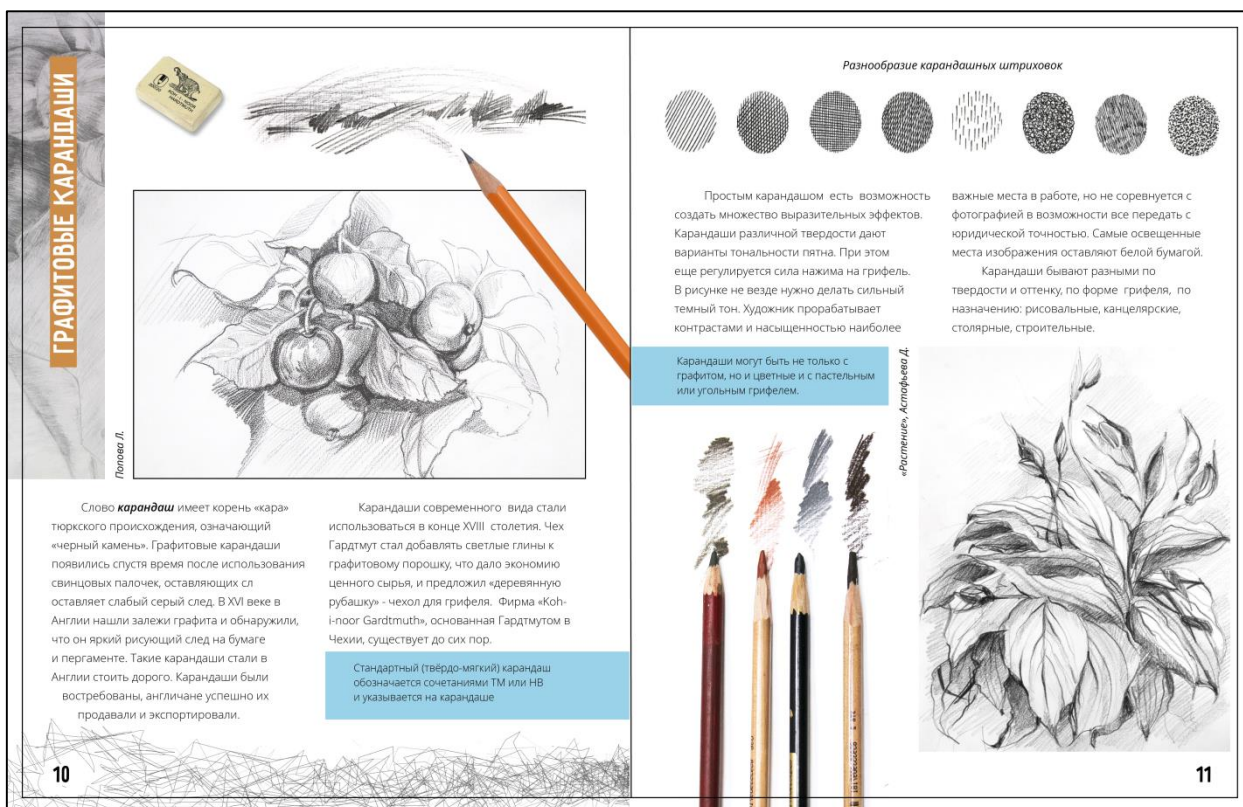

Рис. 2.2.3.7.б. Верстка и оформление разворота 10 и 11 страниц учебного пособия с выпусками на обрез.

Рис. 2.2.3.7.в. Верстка и оформление разворота 12 и 13 страниц учебного пособия с выпусками на обрез.

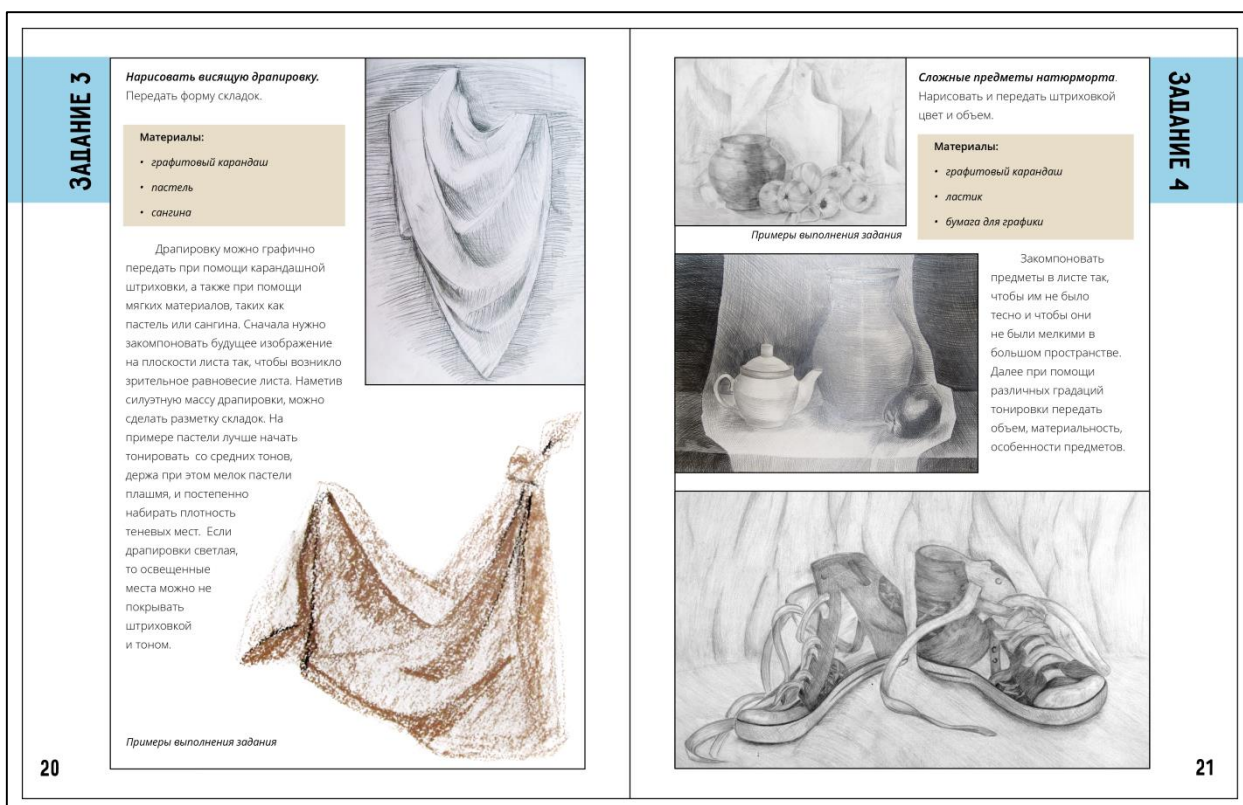

Рис. 2.2.3.7.г. Верстка и оформление разворота 20 и 21 страниц учебного пособия с выпусками на обрез.

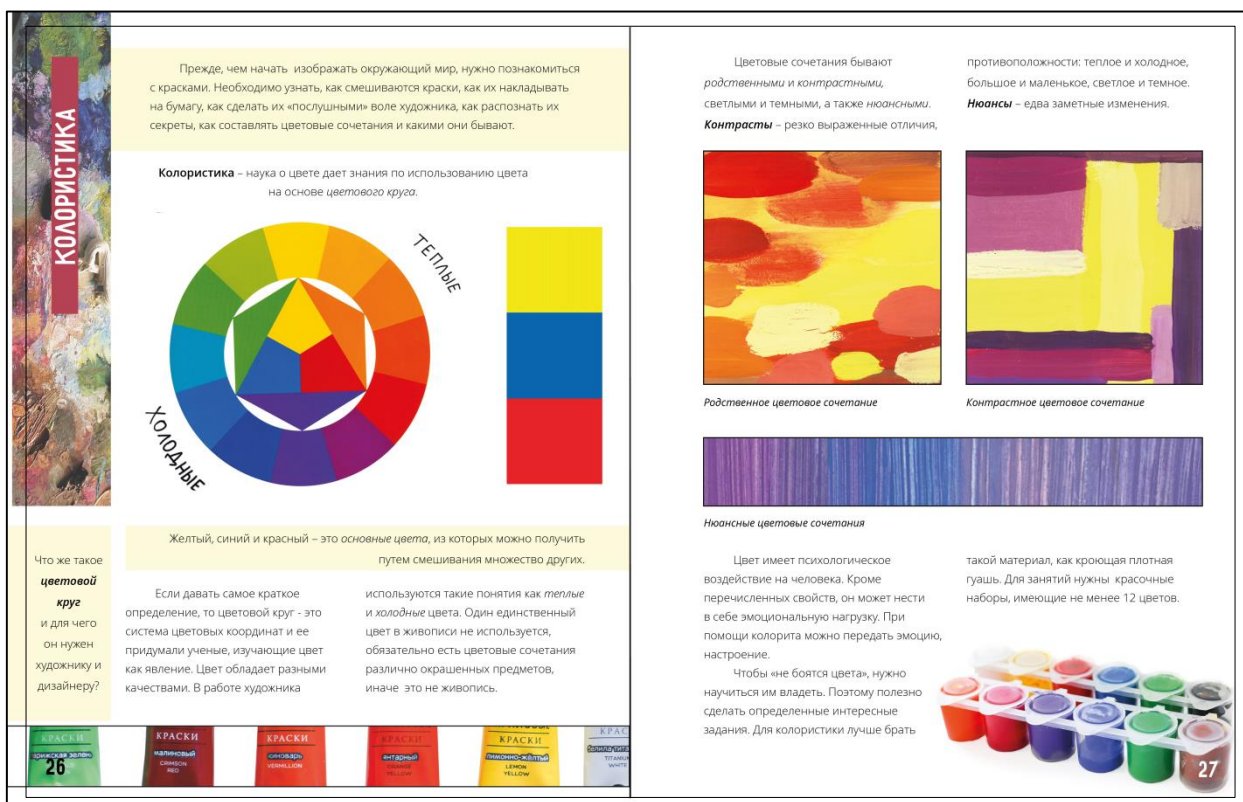
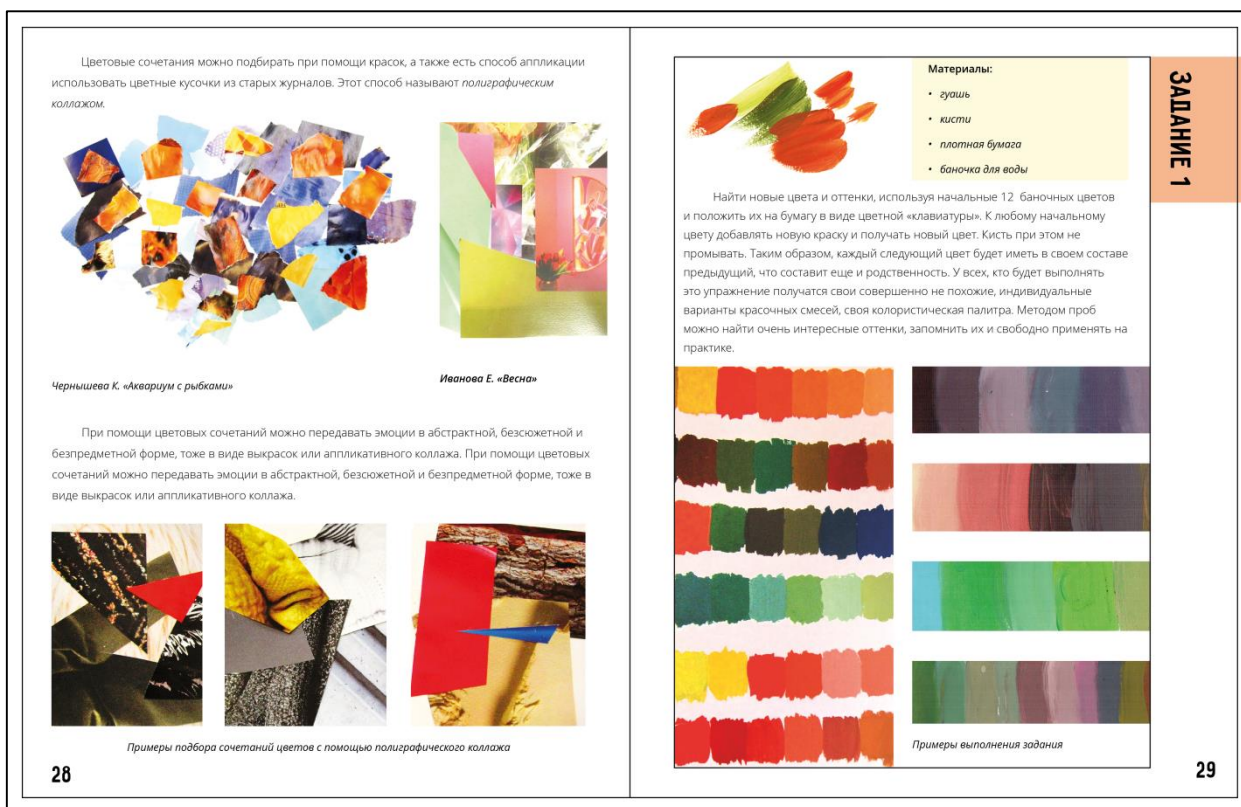

Рис. 2.2.3.7.д. Верстка и оформление разворота 26 и 27 страниц учебного пособия с выпусками на обрез.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создание учебного пособия по предмету «Основы изобразительной грамотности» для детей, учащихся в изостудии при Уральском государственном архитектурно-художественном университете, выполнено в соответствии с технологией разработки дизайна книжных изданий.

В процессе проектирования художественно-творческого проекта были выполнены следующие проектные задачи:

- Изучено более 30 источников научной литературы по полиграфии и дизайну книжных пособий, типографике и цвету, а также проведен анализ государственных стандартов в области издательского дела.
- Изучены и проанализированы современные аналоги художественно-творческих пособий разного уровня
- На основе анализа проектной ситуации и портрета потребителя была сформулирована проектная концепция, на основе которой решались проектные задачи.
- В соответствии с концепцией были разработаны макет обложки учебного пособия, форзаца, оформление титульного листа, содержания, шмуцтитулов. Для решения оформления страниц книжного блока были разработаны макеты полиграфических сеток с гармонично сочетающейся компоновкой элементов.
- Для подготовки макета печати была выполнена тщательная постраничная верстка элементов книжного блока, учтены требования и специфика верстки книжных изданий. Издание прошло полную допечатную подготовку, в которой были выполнены и учтены требования типографии к макетам изданий.
- Печать макета книжного блока была произведена в выбранной типографии на мелованной бумаге плотностью ?? гр/м с последующей фальцовкой. После печати книжный блок был

подвержен трехсторонней обрезке. Для оформления книжного блока был выбран твердый переплет с форзацем.

Сочетание всех формальных решений оформления создают единство содержания книжного издания, которое в полной мере соответствует современным направлениям дизайна в области издательского дела и является привлекательным для целевой аудитории. В ходе процесса работы над учебным пособием удалось создать уникальное графическое и формальное решение оформления. Разработанное учебное пособие имеет прикладной характер, позволяющий использовать его в процессе обучения на аудиторных занятиях по дисциплине «Основы изобразительной грамотности» направления «Изобразительное искусство», а также для самообразования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Айриг С., Айриг Э. Подготовка цифровых изображений для печати: Пер. с англ. Мн.: ООО "Попурри", 1997. 192 с.: ил.
2. Аранова С.В. Изобразительное искусство, 1 класс: учебник. М: Дрофа, 2014. 96 с.: ил.
3. Буймистру Т.А. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии. М: Ниола-Пресс, 2013. 236 с.: ил.
4. Гарри Филд. Фундаментальный справочник по цвету в полиграфии: учеб. пособие для вузов. М.: ЦАПТ, 2007. 376 с.
5. Гедеванишвили А. Краткое пособие для инженеров препресс и дизайнеров. М: МГУП, 2006. 72 с.: ил.
6. Гиленсон П.Г. Справочник художественного и технического редакторов. М: М.Книга, 1988. 37 с.
7. Голубева О.Л. Основы композиции. Учеб. пособие. 2-е издание. М.: Искусство, 2004. 120 с.: ил.
8. Голубева О.Л. Основы композиции. Учеб. пособие. 2-е издание. М.: Искусство, 2004. 120 с.: ил.
9. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2006. 384 с.
10. ГОСТ 5773—90. Издания книжные и журнальные. Форматы.
11. ГОСТ Р 7.0.4. – 2006. Издания. Выходные сведения.
12. ГОСТ 7.60–2003. Издания. Основные виды. Термины и определения.
13. Иванова Т. Допечатная подготовка. Учебный курс. СПб: Питер, 2004. 304 с.: ил.

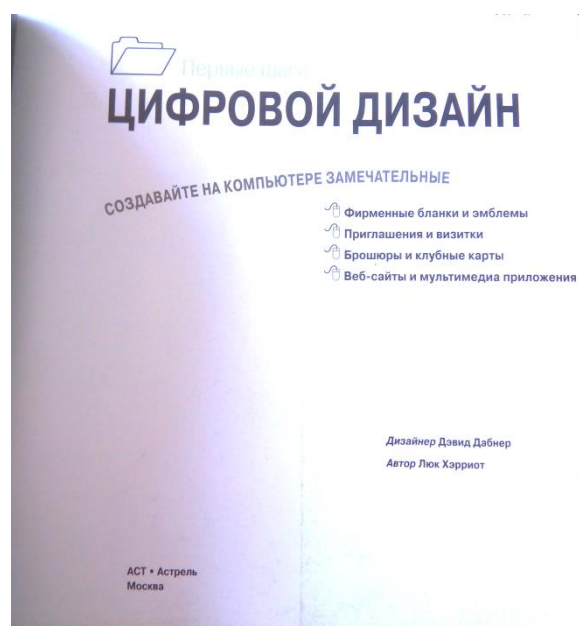
14. Кондратьева И.Н. Книжная верстка: Практическое руководство. 2-е издание, перераб. СПб.: Невский Диалект; БХВ-Петербург, 2005. 320 с.: ил.
15. Кузнецов Ю.В. Основы подготовки иллюстраций к печати. Растрирование. М: МГУП «Мир книги», 1998. 189 с.
16. Лаптев В.В. Модульные сетки. Проектирование многополосных изданий. М: РИП-холдинг, 2007. 204 с.: ил.
17. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. 560 с.
18. Немешаева Е. А. искусства без кисточки. М: Феникс, 2014. 62 с.: ил.
19. Николаев Д.Г., Ольшевская А.В., Штенников Д.Г. Современные технологии компьютерной верстки. СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. 132 с.
20. О'Квин Д. Допечатная подготовка. Руководство дизайнера. М: Изд-во Вильямс, 2001. 591 с.: ил.
21. ОСТ 29.127-2002. Издания книжные и журнальные для детей и подростков
22. Победин В.А. Знаки в графическом дизайне. Харьков: Веста; Ранок, 2001. 96 с.: ил.
23. СанПиН 2.4.7.960-00. Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным для детей и подростков. Санитарные правила и нормы.
24. Седдон Т. Сетки. Креативные решения для графических дизайнеров. М.: РИП-холдинг, 2009. 224 с.: ил.
25. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство, 4 класс: учебник. М: АСТ, 2015. 144с.: ил.
26. Триггс Тил. Школа искусств: учебн. Пособие. М: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 96с.: ил.
27. Уэйншенк С. 100 главных принципов дизайна. СПб: Питер, 2012. 272 с.

28. Филд Г. Фундаментальный справочник по цвету в полиграфии: учеб.пособие для вузов. М.: ЦАПТ, 2007. 376 с.: ил.
29. Хембри Р. Самый полный справочник. Графический дизайн. М.: АСТ: Астрель, 2008. 192 с.: ил.
30. Чихольд Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера. М: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011. 244 с.: ил.
31. Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике. М: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009. 228 с.: ил.
32. Шпикерман Э. О шрифте. М.: ПатаТайп, 2005. 194 с.: ил.

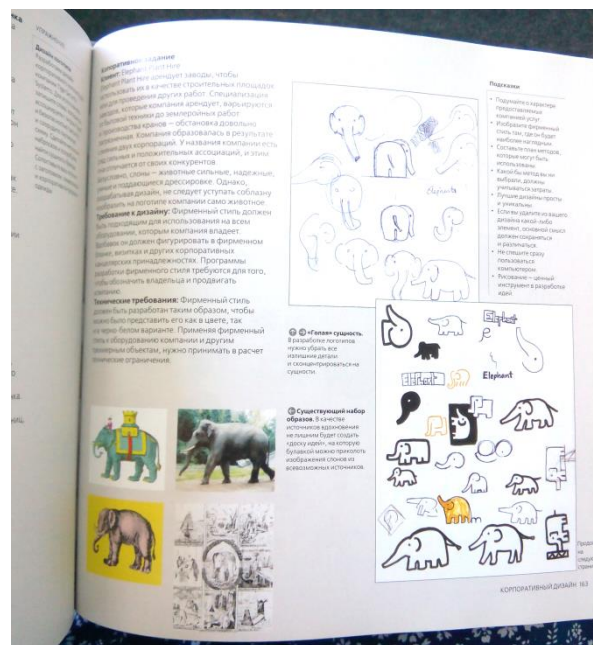

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Оформление учебного пособия по основам цифрового дизайна.

Оформление учебного пособия по графическому дизайну.

Эскизный поиск оформления обложки.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ГУАШЬ 6

- Календарь 8
- Композиция композиции 10
- Какие-то ракушки 12
- Что-то древнее 15
- Основные средства чего-то 17
- Оптические иллюзии 19

РАЗДЕЛ 2. ЦВЕТ

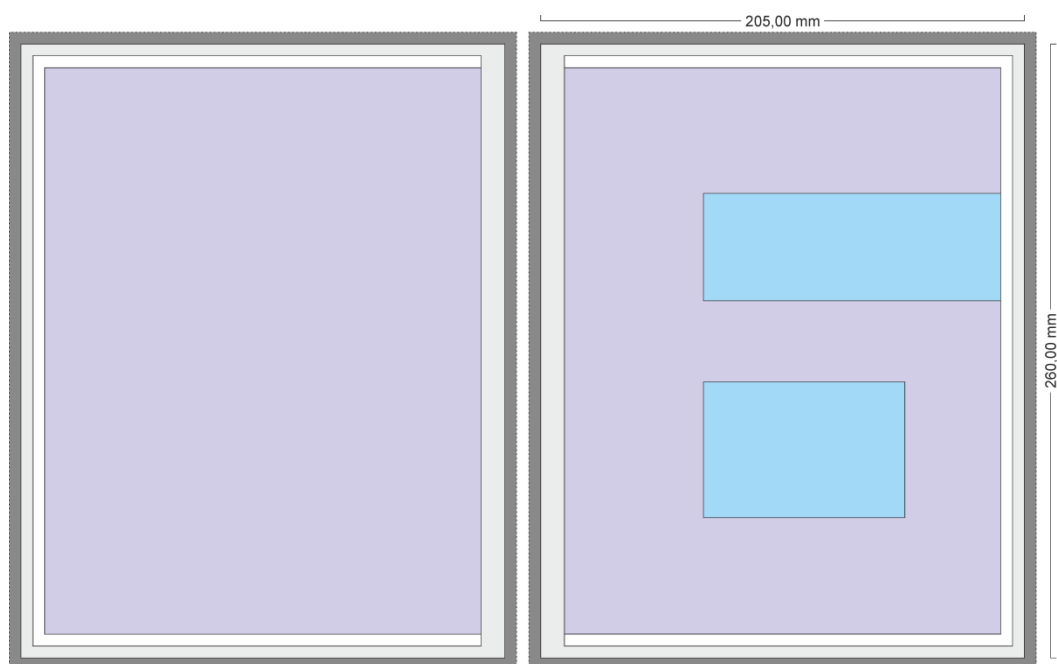
- Цветовой круг
- Психология цвета
- Применение цвета

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВА

- Линейная перспектива
- Обратная перспектива
- Панорамная перспектива

Эскизный поиск оформления содержания.

Эскизный поиск оформления шмуцтитула.

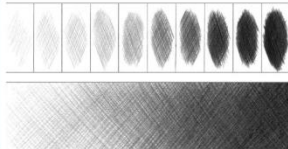

Эскизный поиск оформления шмуцтитула.

Стандартный (твердый) карандаш обозначается сочетаниями ТМ или НВ и указывается на карандаше

Программа подготовки относится по направлению «Изобразительное искусство» к системе дополнительного образования.

Актуальные для настоящего времени теоретические и наглядные материалы, содержащиеся в учебном пособии, должны быть скомпонованы и оформлены в соответствии с композиционными принципами,

которые являются залогом успешного восприятия и освоения материала. От того, насколько эффективно и профессионально выполнено художественное оформление, во многом зависит отношение детей к пособию.

12

Готовое учебное пособие будет использоваться на занятиях по основам изобразительной грамотности в изостудии при Уральском государственном архитектурно-художественном университете.

В настоящее время учебное пособие является одним из основных средств, активно применяемых в процессе обучения детей. Детей и подростков по направлению «Изобразительное искусство».

Подпись картинка

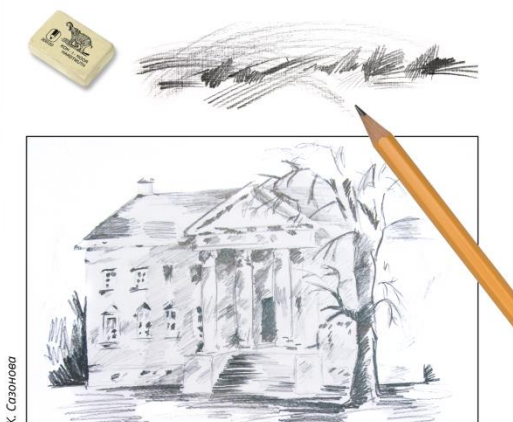
Подпись картинка

Готовое учебное пособие будет использоваться на занятиях по основам изобразительной грамотности в изостудии при Уральском государственном архитектурно-художественном университете. Программа подготовки относится по направлению «Изобразительное искусство» к системе дополнительного образования. Готовое учебное пособие будет использоваться на занятиях по основам.

13

ГРАФИТОВЫЕ КАРАНДАШИ

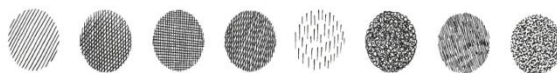
Слово *карандаш* имеет корень «ка» — тюркского происхождения, означающий «черный камень». Графитовые карандаши появились спустя время после использования свинцовых палочек, оставляющих след. В XVI веке в Англии нашли залежи графита и обнаружили, что он яркий рисующий след на бумаге и пергаменте. Такие карандаши стали в Англии стоить дорого. Карандаши были востребованы, англичане успешно их продавали и экспортировали, и государство долго

держало монополию на поставку графита в Европе, пока не появились конкуренты с других территорий, да и собственные разработки быстро истощились.

Карандаши современного вида стали использоваться в конце XVIII столетия. Чех Гардмут стал добавлять светлые глины к графитовому порошку, что дало экономии ценного сырья, и предложил «деревянную рубашку» — чехол для грифеля. Фирма «Koh-i-noor Gardtmuth», основанная в Чехии, существует до сих пор.

12

Разнообразие карандашных штриховок

Простым карандашом есть возможность создать множество выразительных эффектов. Карандаши различной твердости дают варианты тональной нагрузки пятна. При этом еще регулируется сила нажима на грифель. В рисунке не везде нужно делать сильный темный тон. Художник прорабатывает контрастами и насыщенностью наиболее важные

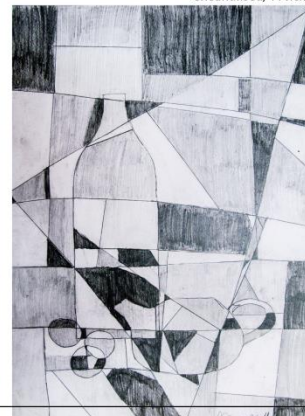
места в работе, но не соревнуется с фотографией в возможности все передать с очень высокой точностью. В рисунке предпочтительнее начинать с наиболее темных мест. Это сразу дает тональный камертон. Самые освещенные места изображения оставляют белой бумагой.

Олейникова, 11 лет

Заточенный карандаш

Карандаши бывают разными по твердости и оттенку, по форме грифеля, по назначению: рисовальные, канцелярские, стойкие, строительные.

13

Эскизные поиски оформления разворотов страниц.

ОСНОВНЫЕ ОСНОВЫ ОСНОВ

В настоящее время учебное пособие является одним из основных средств, активно применяемых в процессе обучения детей. Детей и подростков по направлению «Изобразительное искусство».

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Кисти
- Краски
- Емкость для воды
- Палитра
- Фартук

Актуальные для настоящего времени теоретические и наглядные материалы, содержащиеся в учебном пособии, должны быть скомпонованы и оформлены в соответствии с композиционными принципами, которые являются залогом успешного восприятия и освоения материала. От того, насколько эффективно и профессионально выполнено художественное оформление, во многом зависит отношение детей к учебному пособию. Одной из основных проблем снижения заинтересованности учащихся к учебному пособию является неинтересное и несвоевременное оформление. Многие из предложенных в настоящее время учебных пособий по изобразительному искусству и основам изобразительной грамотности не способны удержать внимание детей и их интерес.

Актуальные для настоящего времени теоретические и наглядные материалы, содержащиеся в учебном пособии, должны быть скомпонованы и оформлены в соответствии с композиционными принципами, которые являются залогом успешного восприятия и освоения материала.

Название работы
Фамилия, Имя автора, год

Название работы
Фамилия, Имя автора, год

От того, насколько эффективно и профессионально выполнено художественное оформление, во многом зависит отношение детей к учебному пособию. Одной из основных проблем снижения заинтересованности учащихся к учебному пособию является неинтересное и несвоевременное оформление. Многие из предложенных в настоящее время учебных пособий по изобразительному искусству и основам изобразительной грамотности не способны удержать внимание детей и их интерес.

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В настоящее время учебное пособие является одним из основных средств, активно применяемых в процессе обучения детей. Детей и подростков по направлению «Изобразительное искусство».

Фамилия, Имя автора, год

МАТЕРИАЛЫ:

- Кисти
- Краски
- Емкость для воды
- Палитра
- Фартук

Актуальные для настоящего времени теоретические и наглядные материалы, содержащиеся в учебном пособии, должны быть скомпонованы и оформлены в соответствии с композиционными принципами, которые являются залогом успешного восприятия и освоения материала. От того, насколько эффективно и профессионально

выполнено художественное оформление, во многом зависит отношение детей к учебному пособию. Одной из основных проблем снижения заинтересованности учащихся к учебному пособию является неинтересное и несвоевременное оформление. Скомпонованы и оформлены в соответствии с композиционными принципами.

Готовое учебное пособие будет использоваться на занятиях по основам изобразительной грамотности в изостудии при Уральском государственном архитектурно-художественном университете. Программа подготовки относится по направлению «Изобразительное искусство» к системе дополнительного образования. Готовое учебное пособие будет использоваться на занятиях по основам.

Фамилия, Имя автора, год

Готовое учебное пособие будет использоваться на занятиях по основам изобразительной грамотности в изостудии при Уральском государственном архитектурно-художественном университете.

Эскизные поиски оформления разворотов страниц.